

MELODIES FRANCAISES

*Une relecture pour 12 voix solistes a cappella
des chefs-d'œuvre des mélodies françaises de la
fin du 19ème et du début du 20ème siècle*

Programme pour ensemble vocal à 12 voix

Commandes 2008-2009

Création Mai 2009

« La mélodie se présente comme le reflet de la poésie de son temps et s'articule autour des grands axes de l'histoire littéraire dans la découverte des mouvements et théories esthétiques et le choc des poèmes nouveaux induisant de nouveaux types de musicalisation.

Ce genre trouve son apogée à la fin du 19ème siècle et caractérise la production de grands mélodistes comme Fauré, Chausson ou Duparc.

Expression d'un art bourgeois destiné au salon, la mélodie se dégage peu à peu de la facilité et de l'amateurisme pour accéder aux plus hautes formes de la création.

Sa sensibilité, parfois extrême, tient plus à la force de l'image/texte qu'à la pure jouissance vocale.

L'accompagnement pianistique, souvent plus expressif que la voix fournit un support d'une richesse sonore extrême. Il peut soutenir le texte, donner un figuralisme de détail ou créer une atmosphère.

Je souhaite réaliser une relecture de ces chefs d'œuvres pour 12 voix solistes à cappella afin de permettre une fusion vocale naturelle de l'accompagnement et de la ligne mélodique, constituant un accord absolu du poème et de la musique.

Ainsi, en identifiant la musique au mot, on approche d'une clarté et d'une expression aux sonorités nouvelles, au plus proche de la prosodie et de la sémantique pure et organique que nul autre instrument que la voix humaine ne peut remplacer.

Je souhaite confier ces relectures à plusieurs compositeurs/arrangeurs afin de diversifier l'approche de ces mélodies. »

Catherine Simonpietri, directrice artistique de *Sequenza 9.3*

La création de ce programme a reçu le soutien de l'ADAMI et de la SPEDIDAM.

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z

PROGRAMME DETAILLE

Bruits de paroles de Jean-Claude PENNETIER

Méland'song de Gabriel FAURE
Relecture de Bruno KERHOAS - CREATION 2009

Hébé de Ernest CHAUSSON
Relecture de Bertrand PEIGNE - CREATION 2009

C'est la petite fille du prince de Francis POULENC

Soir de Gabriel FAURE
Relecture de Bruno KERHOAS - CREATION 2009

Nuits d'étoiles de Claude DEBUSSY et Jean-Paul JOLY avec harpe

Chanson triste de Henri DUPARC
Relecture de Bertrand PEIGNE - CREATION 2009

En sourdine de Gabriel FAURE
Relecture avec harpe d'Anthony GIRARD - CREATION 2009

Clair de lune de Gabriel FAURE
Relecture de Bruno KERHOAS - CREATION 2009

Rossignolet du bois joli de Guy ROPARTZ

Les fêtes galantes : Clair de lune de Claude DEBUSSY
Relecture d'Anthony GIRARD - CREATION 2009

Les fêtes galantes : En sourdine de Claude DEBUSSY
Relecture d'Anthony GIRARD - CREATION 2009

Vocalise de Gabriel FAURE
Relecture avec violoncelle de Didier LOUIS (violoncelle) - CREATION 2009

Extase de Henri DUPARC
Relecture de Bertrand PEIGNE - CREATION 2009

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z

Les bergers, les bergères de Guy ROPARTZ

Chanson des cueilleuses de lentisques de Maurice RAVEL
Relecture de Philippe HERSANT- **CREATION 2009**

Les fêtes galantes : Fantoques, de Claude DEBUSSY
Relecture d'Anthony GIRARD - **CREATION 2009**

Dyptique grec : Là-bas, vers l'église et Tout gai ! de Maurice RAVEL
Relecture d'Olivier KASPAR - **CREATION 2009**

Trois beaux oiseaux du Paradis, chanson n°2 des trois chansons
de Maurice RAVEL

VERSION A CAPPELLA

Bruits de paroles de Jean-Claude PENNETIER

Mélisand'song de Gabriel FAURE
Relecture de Bruno KERHOAS - CREATION 2009

Hébé de Ernest CHAUSSON
Relecture de Bertrand PEIGNE - CREATION 2009

C'est la petite fille du prince de Francis POULENC

Soir de Gabriel FAURE
Relecture de Bruno KERHOAS - CREATION 2009

Chanson de Charles d'Orléans : Dieu ! Qu'il la fait bon regarder !
de Claude Debussy

Chanson de Charles d'Orléans : Quant j'ai ouy le tabourin de Claude Debussy

Chanson triste de Henri DUPARC
Relecture de Bertrand PEIGNE - CREATION 2009

Clair de lune de Gabriel FAURE
Relecture de Bruno KERHOAS - CREATION 2009

Les fêtes galantes : Clair de lune de Claude DEBUSSY
Relecture d'Anthony GIRARD - CREATION 2009

Les fêtes galantes : En sourdine de Claude DEBUSSY
Relecture d'Anthony GIRARD - CREATION 2009

Calme des nuits de Camille Saint-Saëns

Extase de Henri DUPARC
Relecture de Bertrand PEIGNE - CREATION 2009

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z

Chanson des cueilleuses de lentisques de Maurice RAVEL
Relecture de Philippe HERSANT- **CREATION 2009**

Les fêtes galantes : Fantoques de Claude DEBUSSY
Relecture d'Anthony GIRARD - **CREATION 2009**

Dyptique grec : Là-bas, vers l'église et Tout gai ! de Maurice RAVEL
Relecture d'Olivier KASPAR - **CREATION 2009**

Trois beaux oiseaux du paradis de Maurice Ravel

LISTE DES MELODIES RELUES

HENRI DUPARC (1848/1933)

Chanson triste - Jean Lahor

Extase - Jean Lahor

RELECTURES DE BERTRAND PEIGNE

ERNEST CHAUSSON (1855/1899)

Hébé - Louise Hakermann

RELECTURE DE BERTRAND PEIGNE

GABRIEL FAURE (1845/1924)

Clair de lune - Paul Verlaine

Soir - Albert Samain

RELECTURES DE BRUNO KERHOAS

En sourdine - Paul Verlaine

RELECTURE DE ANTHONY GIRARD

Vocalise

RELECTURE DE DIDIER LOUIS

CLAUDE DEBUSSY (1862/1918)

Les fêtes galantes - Paul Verlaine
(Fantoches - Clair de Lune - En sourdine)

RELECTURES DE ANTHONY GIRARD

MAURICE RAVEL (1875/1937)

Chanson populaire grecque : Chanson des cueilleuses de lentisques

RELECTURE DE PHILIPPE HERSANT

Chanson populaire grecque : Là-bas, vers l'église

Chanson populaire grecque : Tout gai !

RELECTURES DE OLIVIER KASPAR

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org

Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z

COURTE VUE D'ENSEMBLE DES MELODIES

HENRI DUPARC

CHANSON TRISTE, 1869, « signe ses fiançailles » (Francis Jammes) avec sa future femme, Ellie MacSwiney, dans la famille de laquelle la mélodie fut créée avec Vincent D'Indy au piano accompagnant la jeune fiancée chanteuse Ellie.

EXTASE, 1874 (selon une lettre inédite à A. Rouart), est une mélodie que Henri Duparc s'amusa à écrire dans le style « Wagnérien ».

ERNEST CHAUSSON

HEBE est une chanson grecque dans le mode phrygien, publiée dans les années 1882. Hébée est une divinité grecque qui symbolise la jeunesse éternelle. La mélodie exprime le hiératisme de la divinité non assujettie à la contrainte temporelle.

GABRIEL FAURE

CLAIR DE LUNE date de 1887 et marque la découverte avec les symbolistes, où se révélera une correspondance entre sensibilité poétique et musicale.

SOIR, écrit en 1894, témoigne d'un maniérisme harmonique très fin de siècle, appelé par la sentimentalité du texte.

EN SOURDINE fait partie des cinq mélodies de Venise opus 58 de 1891. Écrites pour la princesse de Polignac, cette mélodie nous plonge en plein dialogue passionnel.

VOCALISE, 1906, inaugure la collection de vocalises créée par Louis Hettich, professeur de chant au Conservatoire. Très inspirée, cette oeuvre frappe par son calme, sa transparence et sa lisibilité.

CLAUDE DEBUSSY

LES FETES GALANTES ont été écrites en 1905 pour la jeune femme, Marie-Blanche Vasnier, sur des poèmes de Paul Verlaine. Claude Debussy éprouve sa première passion amoureuse auprès de cette femme issue d'un couple cultivé qui contribuera à affiner le sauvage qu'il était.

MAURICE RAVEL

LA-BAS, VERS L'EGLISE, TOUT GAI ! ET LA CHANSON DES CUEILLEUSES DE LENTISQUES sont extraites des cinq mélodies populaires grecques. Basé sur un texte populaire grecque, elles ont été écrites en 1904.

BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS/ARRANGEURS

Anthony Girard

Anthony Girard est né à New-York en 1959. A l'issue de ses études musicales, il obtient cinq premiers Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (1980-1986), un DEA de Musicologie (Sorbonne 1995), puis les certificats d'aptitude de directeur et de professeur de culture musicale (1993). Il a étudié auprès de Jean-Claude Raynaud, Jean-Claude Henry, Serge Nigg, Claude Ballif et Danièle Pistone. Sont aussi déterminantes dans son parcours ses rencontres avec Guy Sacre, Jean-François Zygel et Valery Arzoumanov. Il est pensionnaire de la *Casa de Velásquez* de 1986 à 1988. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il reçoit en 1992 le Prix Paul Belmondo de l'Académie des Beaux-Arts pour l'ensemble de son œuvre et il obtient en 2001 le Grand Prix lycéen des compositeurs pour *Comme une étoile du matin*.

Son catalogue comprend environ 150 compositions. Ses œuvres pour orchestre ont fait l'objet de deux disques monographiques (Orchestre Bernard Calmel-Pavane Records 1997 et 2001). Il a collaboré avec de nombreux orchestres, chœurs, ensembles et solistes : l'orchestre Philharmonique de Radio France, l'ensemble Orchestral de Paris, le chœur et l'orchestre du Théâtre des Arts de Rouen, le chœur Vittoria d'Ile de France et l'orchestre de la Cité, l'orchestre Colonne, l'ensemble Musicatreize, l'ensemble Phoenix, l'orchestre Bernard Calmel (plusieurs créations), l'orchestre de chambre de Toulouse, l'orchestre Symphonique Français, l'ensemble A Ciel Ouvert... Dans le domaine de la musique vocale, il a composé un Requiem (*Come lovely and soothing death*), une dizaine de cantates, dont *Croix de lumière* (pour l'inauguration de la cathédrale d'Evry), *Chants d'exil*, *Soleil d'Akhenaton*, *Mon cœur fait chanter des anges*, *Pour l'oiseau*, de la musique pour ensemble de solistes a cappella (*Renonce à toute chose qui vient de la raison*), de la musique de chambre vocale, des mélodies...

Anthony Girard : EN SOURDINE DE GABRIEL FAURE ET LES FETES GALANTES DE CLAUDE DEBUSSY

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z

Philippe Hersant

Né à Rome en 1948, licencié ès lettres, il obtient son prix d'écriture dans la classe d'André Jolivet au Conservatoire de Paris. Il remporte en 1970 le Prix *Nadia Boulanger* et se rend à la *Casa Velasquez* de Madrid au titre de boursier, puis à la *Villa Médicis* à Rome en 1978. Lauréat du Prix *Enesco* en 1982 et du prix de la meilleure création contemporaine décerné par la Sacem en 1986 pour son premier Quatuor à cordes, oeuvre pour laquelle il est nommé la même année aux Victoires de la musique. Il a composé une trentaine de pièces dont un Concerto pour violoncelle et orchestre de chambre, un opéra, *Le Château des Carpathes* ; *L'Infinito* pour douze voix mixtes a capella, sur un poème de Giacomo Léopardi ; *Landschaft mit Argonauten*, cantate pour chœur mixte et huit trombones sur un texte de Heiner Müller ; *Lebenslauf*, pièces pour soprano et ensemble instrumental... A cela s'ajoute une dizaine d'oeuvres consacrées à la scène ou au cinéma.

Philippe Hersant : *CHANSON DES CUEILLEUSES DE LENTISQUES DE MAURICE RAVEL*

Olivier Kaspar

Olivier Kaspar fait ses premières études musicales à Angers, ville où il naît le 12 juillet 1962. Après une première orientation vers les sciences (il est admis en classe de mathématiques supérieures en 1979), il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il étudie l'alto, l'écriture, l'orchestration et la direction d'orchestre, et obtient quatre premiers prix, deux seconds prix et effectue, en outre, un cycle de perfectionnement en musique de chambre.. Altiste, il fut membre de l'orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne (1982-1986), du Sextuor à cordes de Paris et soliste de différentes formations (Ensemble Instrumental de Grenoble, Orchestre Symphonique Français). Il poursuit depuis ses activités d'interprète par le biais de la direction d'orchestre : co-directeur des Semaines Musicales de Clairac (Lot-et-Garonne), chef invité régulier de l'Ensemble Orchestral du Val de Loire, chef invité de l'Orchestre symphonique de Tunisie.

Son catalogue se compose d'une quarantaine d'œuvres explorant tous les genres musicaux ; sa résidence à la *Casa Velázquez* (1995-1997) lui a permis d'écrire son opéra *L'Annonce faite à Marie*. Un disque de l'ensemble *Musicatize* a été réalisé par Radio-France où figure sa *Messe pour douze voix et percussion*. Il obtient de la fondation Beaumarchais une bourse d'encouragement à l'écriture pour un opéra-comique : *La Vie de famille*. L'Académie des Beaux-Arts lui décerne en 2001 le prix de composition Lili et Nadia Boulanger. Il est l'auteur de plusieurs transcriptions, notamment celle de *La Belle Hélène* créée par les solistes de l'Orchestre de Paris au Festival d'Aix-en-Provence en 1999 et reprise à Salzbourg en 2000. Son deuxième opéra *Le Roi se meurt*, d'après Ionesco, vient d'être créé au théâtre de Saint-Maur en avril 2008. Il est directeur adjoint du Conservatoire National de Région de Saint-Maur-des-Fossés et il a enseigné l'orchestration au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon de 1999 à 2006.

Olivier Kaspar : *LA-BAS, VERS L'EGLISE ET TOUT GAI ! DE MAURICE RAVEL*

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z

Bruno Kerhoas

Né en 1965, Bruno Kerhoas entre en 1985 pour trois ans à l' *American School of Modern Music*, antenne de l'université de Berkeley en parallèle d'un cursus de musicologie à la Sorbonne. Une expérience au Groupe de Recherche Musicale (GRM), une année dans la classe de jazz de François Jeanneau au conservatoire du 5ème arrondissement à Paris et des cours de composition avec Joe Malcolm complètent une formation éclectique. Il chante entre 1989 et 2005 dans deux groupes vocaux de jazz, *Nationale Bleue* et *Six et Demi* et monte plusieurs spectacles musicaux avec des comédiens : une adaptation d'une nouvelle de John Steinbeck, « La fuite » en 1997 pour trois comédiens et un pianiste, « Les campements » de Roland Dubillard en 2004 pour un comédien et dispositif électro-acoustique live et prépare actuellement une adaptation de « La légende des siècles » de Victor Hugo pour un comédien et bande magnétique. Depuis 1995, il est arrangeur du groupe vocal et scénique *Cinq de Coeur*.

Bruno Kerhoas : *CLAIR DE LUNE ET SOIR DE GABRIEL FAURE*

Didier Louis

Didier Louis est chef de chœur, enseignant de direction de chœur et d'écriture musicale. Après des études de musicologie à la Sorbonne et d'écriture et de musique ancienne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Didier Louis s'oriente vers la direction et se forme auprès de chefs de chœur de réputation internationale tels Nicole Corti, Eric Ericson, Andrea Giorgi, Hans Von Dem Homberg, Daniel Reuss et Jos Van Veldhoven. Il collabore, de 1992 à 1996, comme assistant et chanteur aux productions d'Hervé Niquet et de Michel Piquemal.

Didier Louis crée en 1994 l'ensemble vocal *Lumen de Lumine*, ensemble comprenant de 8 à 40 chanteurs professionnels spécialisés dans l'interprétation de la musique baroque allemande et les mélanges de styles. Depuis 2002, le quintette vocal *Cinq de cœur* l'a engagé comme directeur artistique. Outre ses activités de chef, il a assuré la charge de maître de chapelle à l'église Saint Louis des Invalides de Paris. Après avoir enseigné l'écriture musicale et la direction de chœur à l'Université Paris IV/Sorbonne et à la Mission Voix de Paris, il transmet aujourd'hui ces mêmes disciplines aux départements de Musicologie de l'université de Dijon - où il a créé un chœur étudiant spécialisé dans le répertoire de la seconde partie du 20ème siècle -, à l'Université Paris VIII, à la Mission Voix de Bourgogne, aux I.U.F.M. et C.E.F.E.D.E.M. de Créteil et Dijon. Il est chargé de toutes ces disciplines à l'École Nationale de Musique de Gennevilliers où il enseigne depuis 1989, au conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers. Il assiste également parfois Catherine Simonpietri au conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Didier Louis : *VOCALISE DE GABRIEL FAURE*

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z

Bertrand Peigné

Né en 1971, Bertrand Peigné a étudié l'harmonie, le contrepoint, la fugue, les formes, l'orchestration, l'histoire de la musique, l'analyse et l'esthétique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Son parcours a été récompensé par de nombreux prix, tous obtenus à l'unanimité et le Diplôme de Formation Supérieure d'Ecriture mention Très Bien. Ses activités musicales reflètent depuis sa passion pour de multiples facettes du métier de musicien.

Il a composé une vingtaine de partitions pour différentes formations instrumentales et orchestrales, ainsi qu'un cycle de mélodies (« m. ») sur des poèmes d'Alfred de Musset. *El Dourrhaim* et *Spirit of Highlands* (pour quatuor de saxophones) ont fait l'objet de plusieurs enregistrements ; *Slot Racing* et *Keeness* (pour orchestre d'harmonie) sont régulièrement reprises par des orchestres renommés. Il est aussi l'auteur de nombreux arrangements réalisés à la demande de personnalités du monde musical (Claude Delangle, Gilles Thomé, quatuor Emphasis, ...) ou d'institutions (comme le Studio Suisse d'Opéra de Bienne).

Coauteur du livre *André Messager*, paru en 2003 sous la direction de Benoît Duteurtre, il a travaillé pour les services de programmation de Radio France et de la Cité de la Musique et rédigé plusieurs articles musicographiques pour la revue *Classica*. Depuis 2004, il réétudie en profondeur le répertoire orchestral en vue de réaliser un essai sur l'orchestration.

Professeur de culture musicale au conservatoire à rayonnement départemental d'Aulnay-sous-Bois, il a animé par le passé des conférences de sensibilisation dans le cadre de diverses programmations de saisons culturelles. Il présente désormais, chaque semaine, le concert aulnésien de *l'Heure Musicale*.

Enfin, depuis bientôt dix ans, il a le grand plaisir d'être le saxophone soprano du quatuor *Emphasis*.

Bertrand Peigné : *CHANSON TRISTE ET EXTASE DE HENRI DUPARC ET HEBE DE ERNEST CHAUSSON*

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - APE 9001 Z