

e Ouie Nain

écouter, comprendre, écrire & créer pour l' orchestre symphonique

Britten & Cali

écouter, comprendre, écrire & créer pour l' orchestre symphonique

Britten & Cali

LE MINOTAURE & L'HECTARE DE VENDOME VENDREDI 29 AVRIL 2022

HALLE AUX GRAINS - SCENE NATIONALE DE BLOIS SAMEDI 30 AVRIL 2022

Une soirée pour tous : deux œuvres symphoniques, pédagogiques et resplendissantes pour la grande formation de l'orchestre.

La première, véritable tube du répertoire du XXe siècle, est due à Benjamin BRITTEN. Son Guide de l'Orchestre, dans lequel le récitant explique le rôle de chaque instrument avant un final étourdissant en tutti, compte – avec *Pierre & le loup* et *Le Carnaval des Animaux* – parmi les pièces de référence en matière d'approche musicale.

La seconde, est une création, commande de l'Ensemble Orchestral 41 à Fabien CALI, compositeur multi primé de 39 ans : une découverte pour tous les auditeurs, mais également pour les musiciens qui ne recevront la partition que début septembre pour les premières pages. La pièce sera peut-être le futur tube du XXIe siècle... en effet, deux orchestres sont nécessaires à son jeu sur scène : l'un de professionnels (l'EO41) et l'autre d'élèves ou étudiants, permettant ainsi de pallier le manque de répertoire symphonique pour l'apprentissage de la scène au sein d'un orchestre.

Des rencontres avec les musiciens et le compositeur, des ateliers ainsi qu'un un stage d'orchestre relèvent encore la saveur de ce programme.

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

The Young Person's Guide to the Orchestra | Opus 34

pour orchestre symphonique & récitant

Thème: Allegro maestoso e largamente Tutti: bois, cuivres, cordes, puis percussions.

Variation A : Presto Piccolo et flûte.

Variation B : Lento Hauthois

Variation C : Moderato Clarinettes

Variation D : Allegro alla marcia Bassons

Variation E: Brillante: alla polacca Violons

Variation F: Meno mosso Altos

Variation G: Sine nomine Violoncelles

Variation H: Cominciando lento ma poco a poco accel. al Allegro Contrebasses

Variation I: Maestoso Harpe

Variation J: L'istesso tempo Cors

Variation K: Vivace Trompettes

Variation L : Allegro pomposo Trombones et tuba basse

Variation M : Moderato Percussions

Fugue: Allegro molto Tutti

Fabien CALI (né en 1982)

Cueillir le Jour

Commande symphonique & pédagogique d'Accords Centre – Val de Loire pour l'Ensemble Orchestral 41, pour deux orchestres, voix et guitare électrique

Sur des textes de Ronsard & au travers d'une triple trame : Amour, Nature, Mort

Création en présence du compositeur au Minotaure de Vendôme le 29 avril 2022.

L'œuvre est actuellement en commission auprès du Ministère de la Culture & de la communication pour le dispositif d'Aide à la composition (ex « Commandes d'État »)

The Young Person's Guide to the Orchestra | Opus 34

En 1945, Benjamin Britten compose son opéra *Peter Grimes*. Considérée comme l'œuvre marquant la renaissance de l'opéra anglais, *Peter Grimes* remporte un immense succès.

En 1946, le compositeur et chef d'orchestre Muir Mathieson, spécialisé dans la musique de film, fait une commande spéciale à Britten : il lui demande d'écrire un morceau destiné à un documentaire éducatif intitulé *Instruments of the Orchestra*. C'est le London Symphony Orchestra qui interprète l'œuvre dans le film.

Pour présenter et expliquer l'orchestre aux enfants, Benjamin Britten choisit d'écrire un thème et des variations suivis d'une fugue finale. Le principe est le suivant : le compositeur sélectionne une mélodie qu'on appelle le thème. Ensuite, il répète ce thème en changeant un ou plusieurs paramètres : ce sont les variations. Il peut changer le tempo (la vitesse), le caractère, le rythme, ajouter des notes ou au contraire en retirer, changer l'accompagnement... quelle cuisine! Il y a mille façons de varier un thème, tout comme il y a mille façons de varier un plat, mais les ingrédients de base restent les mêmes.

Après les variations vient la fugue. Le compositeur fait entendre le thème (le même depuis le début de l'œuvre), puis le fait passer en imitation à tous les instruments. L'auditeur a ainsi l'impression que le thème fuit d'une voix à l'autre.

Le thème sur lequel Benjamin Britten construit *The Young Person's Guide to the Orchestra* n'a pas été inventé par lui. Il l'a emprunté à un compositeur du XVIIe siècle nommé Henry Purcell.

Purcell a vécu de 1659 à 1695. Il fut le musicien attitré du roi Charles II, de Guillaume III et de Marie II d'Angleterre. Il est l'un des plus grands compositeurs anglais, et l'on considère souvent qu'il a été le premier à créer un véritable style musical anglais. L'année de sa mort, en 1695, Purcell compose une musique de scène, faite pour être jouée en même temps qu'une pièce de théâtre : la tragédie Abdelazer, or The Moor's Revenge.

Le thème que Britten reprend dans *The Young Person's Guide to the Orchestra* est issu de l'un des morceaux de cette œuvre. Originellement, il s'agit d'un rondeau, une pièce qui alterne un refrain avec des couplets. C'est le refrain de ce rondeau que Britten choisit pour son morceau.

The Young Person's Guide to the Orchestra est une œuvre spécialement écrite pour faire découvrir les instruments de l'orchestre aux enfants. Après avoir énoncé le thème avec tout l'orchestre puis aux quatre familles d'instrument (les bois, les cuivres, les cordes et enfin les percussions), Britten met chaque instrument à l'honneur. À chacun d'eux, il dédie une variation dans laquelle il est particulièrement mis en avant, mais accompagné par un ou plusieurs autres instruments. Enfin, il conclut par un tutti en forme de fugue.

L'écouter avec Lorin MAAZEL (chef & récitant) et l'Orchestre National de la RTF https://www.dailymotion.com/video/x | xpp5i

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Sa mère, chanteuse amateure, détecte ses dons pour la musique et favorise sa vocation. Il entre à seize ans en classe de piano et de composition au conservatoire de Londres et commence très vite à composer. Son premier opus pour orchestre de chambre, Sinfonietta, est composé en 1932 et créé en public l'année suivante. En 1939, il décide de partir aux Etats-Unis. C'est le début de la guerre, et Britten assume des convictions anti-militaristes. Sa mère est décédée depuis peu, rien de le retient en Angleterre. Il part avec le ténor Peter Pears, son compagnon depuis 1936 et qui le restera jusqu'à sa mort. Il compose beaucoup, notamment le cycle de mélodies Les Illuminations sur les poèmes de Rimbaud, une première œuvre lyrique Paul Bunyan pour l'université Columbia de New York, et une symphonie. Cette Sinfonia da Requiem est créée au Carnegie Hall en 1941. Ayant obtenu d'être réformé, il rentre en Angleterre en 1942.

Britten accompagne lui-même ses mélodies, le plus souvent dédiées à Pears. Après Les Illuminations viennent les Sept sonnets de Michel Ange pour ténor et piano, créés à Londres en septembre 1942. L'année suivante, il compose Sérénade pour ténor, cor et cordes, sur des poèmes de Blake, Tennyson et Keats. En 1947, A Charm of Lullabies s'inspirent des textes de berceuses de poètes anglais des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles. Ces mélodies sont écrites pour la mezzo-soprano Nancy Evans.

L'opéra Peter Grimes le rend célèbre en 1945. Le livret est inspiré d'un poème de George Crabbe, The Borough (1810), qui évoque le port de pêche d'Aldeburgh où il est né, et où s'installe Britten. C'est l'histoire terrible d'un pêcheur accusé de meurtres par son village. Peter Pears n'est pas pour rien dans la réussite de la création à Londres en juin 1945. L'œuvre est immédiatement reprise dans toute l'Europe, et à Tanglewood sous la direction de Bernstein en 1946. Britten enchaîne ensuite avec Le viol de Lucrèce, créée à Glyndebourne par la grande Kathleen Ferrier, puis Albert Herring, un opéra-comique également créé à Glyndebourne mais plutôt mal accueilli, ce qui entraîne la rupture avec la direction du festival.

Britten et Pears veulent promouvoir les œuvres lyriques contemporaines. Ils créent l'English Opera Group, puis ont aussi l'idée d'un festival de musique classique sur leur lieu de résidence. En juin 1948 a lieu la première édition du Festival d'Aldeburgh, inaugurant une longue histoire qui se poursuit toujours, aujourd'hui sous la direction artistique du pianiste Pierre-Laurent Aimard. La grande salle de concert, Snape Maltings, n'est inaugurée qu'en 1967. C'est là que sera créé le dernier opéra de Britten, *Mort à Venise*, en 1973.

La rencontre en 1960 avec Mstislav Rostropovitch déclenche une série de compositions. La Sonate pour violoncelle et piano et les Suites pour violoncelle sont bien-sûr dédiées au violoncelliste russe. Britten est aussi un excellent pianiste et un très bon chambriste. Rostropovitch viendra à Aldeburgh et ils enregistreront ensemble plusieurs disques, dont la version mythique de la Sonate Arpeggione de Schubert. Leur amitié durera jusqu'à la mort de Britten.

La cathédrale de Coventry ayant été détruite pendant la guerre, une nouvelle est construite. On commande une œuvre à Britten pour l'inauguration, prévue en 1962. Le compositeur écrit une messe de requiem pour chœur et orchestre avec trois solistes, ténor, soprano et baryton. Outre le texte en latin, il ajoute des textes d'un poète anglais, Wilfred Owen, tué pendant la première guerre, qui viennent s'intercaler entre les parties habituelles du requiem. L'ensemble forme une œuvre originale, très engagée, avec un Lacrimosa impressionnant chanté en latin par la soprano, en duo avec le ténor qui lui chante en anglais. L'accueil de ce War Requiem est favorable et l'enregistrement de 1963 récolte également un grand succès, que ne démentiront pas les enregistrements successifs, l'un des plus récents étant celui d'Antonio Pappano avec Anna Netrebko, lan Bostridge et Thomas Hampson.

Britten, déjà gravement malade au début des années 1970, prépare un opéra inspiré de Thomas Mann, *Mort à Venise*. La sortie du film de Visconti le contrarie, mais il poursuit néanmoins son travail. La création a lieu en juin 1973 à Snape, en l'absence de Britten hospitalisé. Il pourra néanmoins voir l'opéra en octobre à Covent Garden. Peter Pears sexagénaire interprète le rôle d'Aschenbach, et l'orchestre restitue toutes les couleurs de la mer et du vent.

Anobli par la Reine, Lord Britten of Aldeburgh s'éteint en 1976.

Fabien CALI (né en 1982)

Cueillir le Jour

Commande symphonique & pédagogique d'Accords Centre – Val de Loire pour l'Ensemble Orchestral 41, pour deux orchestres, voix et guitare électrique

Jacques Laemlé, Président d'Accords - Centre Val de Loire, a passé commande au compositeur Fabien Cali d'une œuvre de 40 minutes pour l'EO41. Le cahier des charges indique, entre autres, que l'EO41 sera augmenté d'un orchestre formé des élèves des structures du département :

L'œuvre musicale originale sera écrite pour deux orchestres :

- un orchestre professionnel (l'EO41)
- un orchestre d'élèves, formé des élèves des structures du département de Loir-et-Cher, de niveau cycle 2 début et medium

Les deux orchestres devant pouvoir jouer leur partie seuls ou conjointement, sans que cela ne nuise à la restitution en orchestre seul, comme les Quatuors 14 & 15 de Darius Milhaud. Les deux orchestres devant pouvoir garder une disposition « l'un dans l'autre » et pas « l'un devant l'autre ».

L'œuvre musicale originale sera

- d'une durée correspondant à une seconde partie de concert, soit 40 à 45 minutes
- à numéros, permettant l'extraction d'une ou plusieurs pièces pour un jeu hors œuvre complète

L'un des numéros au moins au cours duquel les musiciens de l'EO41 chantent ou murmurent, accompagnés par l'orchestre des élèves.

NOMENCLATURES

Pour l'Ensemble Orchestral 41:

2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons,

4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba

2 percussionnistes, 1 Timbalier, 1 ou 2 Harpe(s)

10 Violons I, 8 Violons II, 6 Altos, 6 Violoncelles, 4 Contrebasses, 1 Guitare électrique 1 voix de femme « plutôt pop » dans l'esprit de Camelia Jordana

Pour l'orchestre des élèves :

2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons 2 cors, 2 trompettes, 2 percussionnistes & 1 Timbalier Quintette à cordes selon disponibilités des élèves

Fabien CALI a choisi d'inscrire son œuvre dans un lien littéraire avec le Loiret-Cher; il compose actuellement sur des textes de Ronsard & au travers d'une triple trame :

Amour, Nature, Mort.

La création en présence du compositeur aura lieu au Minotaure de Vendôme le 29 avril 2022.

L'œuvre est actuellement en commission auprès du Ministère de la Culture & de la communication pour le dispositif d'Aide à la composition (ex « Commandes d'État »).

Fabien CALI (né en 1982)

- 2019 Grand Prix SACEM de la musique classique contemporaine Catégorie "jeune compositeur"
- 2017 Prix des Fondations Roux & Tronchet de l'Académie des Beaux-Arts Institut de France
- 2017 "Best New Composer Award" Festival Brass in Concert à Newcastle
- 2015 Lauréat de la Fondation d'Entreprise Banque Populaire
- 2014 Jerry Goldsmith Award de la musique originale orchestrale pour le film "Terre des Ours"

Guitariste autodidacte, naviguant à l'adolescence entre rock, pop et musiques électroniques, Fabien Cali s'oriente assez tardivement vers des études musicales. À 19 ans, il entre au Conservatoire de Reims avant d'être admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Il y obtiendra 7 Prix en parallèle d'un Master de recherche en analyse du jazz.

Après ses études – avec notamment pour professeurs Yan Maresz, Thierry Escaich ou encore Alexandros Markeas – il intègre dans ses compositions l'influence des musiques et des artistes qui l'ont porté à ses débuts.

Aujourd'hui, cette fusion des cultures omniprésente dans son travail affirme un monde poétique singulier, libre et sensible, autant marqué par les compositeurs de la Renaissance que par le flamenco de Paco de Lucia, mais allant plus volontiers vers l'énergie brute de Led Zeppelin, la modernité d'Edgar Varèse ou encore le rock sophistiqué de Radiohead.

Depuis sa première pièce pour grand orchestre Anxiopolis (2014) jusqu'à son récent quatuor à cordes Heavy Metal Machine (2019), en passant par son concerto pour cornet Furie (2017), il a reçu diverses commandes de Radio France, de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, du Ministère de la Culture, de la Philharmonie de Paris et travaille avec de nombreux solistes et ensembles de musique de chambre.

Par ailleurs compositeur pour le cinéma, il signe la musique du long-métrage Terre des ours de Guillaume Vincent, raconté par Marion Cotillard et produit en collaboration avec James Cameron (Cameron Pace Group). Sa partition sera récompensée d'un Jerry Goldsmith Award. Fabien est compositeur lauréat de la Fondation d'Entreprise Banque Populaire et son travail a récemment reçu le prix de composition des Fondations Roux & Tronchet de l'Académie des Beaux-Arts.

Claude KESMAECKER

Direction musicale

Récompensé de trois Premiers Prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Claude KESMAECKER remporte en outre le Premier Prix du Concours International de chef d'Orchestre de Kerkrade (Pays-Bas). Il décide alors d'orienter sa carrière vers les orchestres à vent.

Auteur de nombreuses adaptations pour orchestre d'harmonie, il a réalisé une quinzaine d'enregistrements consacrés notamment à ses adaptations d'œuvres concertantes, aux côtés de Michel BECQUET, Éric AUBIER et Patrice MILLISCHER.

Soucieux de contribuer à l'élargissement du répertoire, il est souvent sollicité pour des projets et créations avec l'Orchestre d'Harmonie de la Musique de l'Air, qu'il dirige depuis 2005. Avec cet orchestre, il a institué un partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) en permettant à de jeunes étudiants d'intégrer, dans le cadre de leur scolarité, l'orchestre pour quelques concerts et en invitant un lauréat à se produire en soliste à l'issue de son cursus.

Claude KESMAECKER a dirigé de prestigieuses formations françaises parmi lesquelles l'Orchestre du CNSMD de Paris, l'Orchestre Pasdeloup ou encore l'Orchestre Colonne. Il se produit également à travers l'Europe et diffuse ainsi la musique consacrée aux orchestres à vent. Souhaitant s'investir dans la formation de chefs d'orchestre, il participe à des masters classes et à des stages dans les régions Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes.

Ensemble Orchestral 41

Depuis 2003 l'Ensemble Orchestral 41 (EO41) porte la musique au plus grand nombre et sensibilise les publics les plus divers en leur permettant de découvrir le répertoire symphonique. Il est placé sous la baguette de Claude KESMAECKER, également chef de la Musique de l'Air.

Orchestre regroupant jusqu'à 50 musiciens, l'EO41 adapte sa nomenclature pour coller au plus juste des répertoires proposés. Des formations plus restreintes - voire de chambre - permettent qu'il se produise en tout lieu.

L'EO41 est, à plus d'un titre, une formation singulière : itinérant, il partage ses lieux de répétition entre Vendôme et Blois, et pose ses pupitres sur l'ensemble de la région pour les concerts ; dans le cadre de ses missions, des actions de sensibilisation en direction des jeunes, tant dans le cadre éducatif que dans celui de concerts ouverts aux familles, sont proposées sur l'ensemble du territoire.

Il a pu donner la réplique à des solistes tels que le pianiste Jean-François BOUVERY, le guitariste Rémi JOUSSELME, Fedor RUDIN nouvellement nommé violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Vienne (Autriche) ou encore Jean-François ZYGEL. Lors de la dernière saison, il a accompagné le corniste Florian LE BLEIS (finaliste de l'émission Prodiges sur France2). Créé par Dominique BARAN, l'EO41 est dirigé en sus de son chef principal par des chefs invités et a pu collaborer avec Vincent RIÈS et Dylan CORLAY entre autres.

L'EO41 est porté par Accords - Centre Val de Loire, subventionné par le département du Loir-et-Cher et reçoit le soutien de Monceau Assurances.

Les musiciens de l'EO41

Flûtes

Lorraine ROBERTSON Sonia COUTANT-BACHY Cécile CLOUET

Hautbois

Olivier POULAIN Nadège DION Médéric RIVEREAU

Clarinettes

Vincent RIÈS Eric OLOMBEL Christian MONNE

Bassons

Thierry RENONCÉ Laurence PONTILLON-BLOT Louise LAPIERRE

Trompettes

Frédéric MESSIS David GERMOND

Cors

Rodolphe GENESTA-PIALAT Arnaud DELÉPINE Thierry PONSTON Xavier IANNONE Jean-Luc DION Benjamin AUGER

Trombones

Vincent BOULLAULT
Guy DUVERGET
Jean-Charles LEGRAND

Tuba

Christian GRUSON

Percussions

Thierry FAUTREL Bastien LAURENT Maxime LESOURD Nicolas MELIN

Violons

Nina MELIKICHVILI PREMIER VIOLON SOLO

Patrice LEGRAND
CHEF D'ATTAQUE DES SECONDS

Géraldine BISI
Véronique BRUÈRE
Sylvie CHATELIER
Pauline DHUISME
Tereza DESON
Laëtitia GILLARDOT-BALESTRO
François GOÏC
Nikolay KISYOV
Sotiris KYRIAZOPOULOS
Arnaud de LESPINAY de PANCY
Pierre MALLE
Guillaume PELLOIE
Muriel RAYNAUD
Isis VINCENS

Altos

Luc BALESTRO CHEF D'ATTAQUE

Jean-Philippe BARDON Anthony CHENEAU Louise COSTE Olivier DAMS Dominique PRAQUIN Dominique VALETTE

Violoncelles

Vincent DAGUET CHEF D'ATTAQUE

Mari AKAGAWA Sophie BELLIOT Lucile LOUIS Émilie STAHL

Contrebasses

Thierry LEU CHEF D'ATTAQUE

Alain AUXEMERY Sarah CHERVONAZ Raymond FOURNIER Ivan GELUGNE

Harpes

Isabelle AUGUGLIARO Aliènor MANCIP

Pour retrouver tout sur l'EO 41:

https://www.ensembleorchestral41.com/

https://www.facebook.com/EnsembleOrchestral41

https://www.instagram.com/ensorchestral41/

https://www.youtube.com/watch?v=U1cvLFmLmxQ&list=RDU 1cvLFmLmxQ&start_radio=1

diverses « pastilles » vidéos par instrument ou famille d'instruments sont disponibles.

Les photos de l'EO41 sont disponibles sur notre site et sur simple demande.

Les partenaires de l'EO41:

Direction régionale des affaires culturelles

Conseil d'administration

Président

Jean-Claude Dodin

Personnalité qualifiée Directeur du C.R.D de Blois-Agglopolys (1991-2021)

Vice-Président

Éric Beaumont

École de musique du Val de Cher-Controis

Vice-Président en charge de l'EO41

Gilles Lagarde

Personnalité qualifiée Préfet | Directeur de Cabinet de M. le Président du Sénat

Vice-Présidente

Lorraine Robertson

Polysons, École de musique de Mondoubleau

Trésorier

Mickaël Boisset

Écoles de musique de Vineuil/Saint-Claude et Fossé & C.R.D. Blois-Agglopolys

Secrétaire

Pierre Lambla

Personnalité qualifiée Musicien indépendant, Compositeur, chef de chœur, Territoires Vendômois

Administrateurs

Samuel Bachy

École de musique de Mer - Beauce Val de Loire

Delphine Caillon

Association Intercommunale des École de Musique de la Vallée du Cher

Élise Chevais-Boutard

Lyre amicale de Selommes

Robert Garnier

Union musicale de Dhuizon

Rodolphe Genesta-Pialat

École de musique des Territoires Vendômois

Patrick Lepain

Orchestre d'harmonie Les Montils

Franck Regnier

Orchestre d'Harmonie de Salbris

Vincent Riès

Harmonie de Blois

Équipe

Directeur

Sébastien Marchand

smarchand@accordscvl.com 06.50.14.02.90

Secrétaire générale

Florence Péaron

fpearon@accordscvl.com 07.63.79.67.17

Gestion administrative & paie

Nathalie Soulaine

nsoulaine@accordscvl.com 02.54.42.65.67 02.54.42.37.42

Gestion de la paie

Oriane Odier oodier@accordscvl.com

02.54.42.65.67 02.54.42.15.32

Secrétaire

Véronique Sauvervald

contact@accordscvl.com 02.54.42.65.67

EO41

Directeur musical

Claude Kesmaecker

Coordination & booking

Lorraine Robertson

Irobertson@ensembleorchestral41.com

Régie

Jean Collonnier

regie@ensembleorchestral.com

& l'ensemble des musiciens

www.ensembleorchestral41.com