

Saison 22.23

Rendez-vous
avec Mahler

Orchestre

national d'Île-de-France

LEVER DE RIDEAU AU !POC! Scène artistique d'Alfortville avec les élèves de 4e du Collège Léon Blum

Dans le cadre du dispositif « Fabriques à musique » de la SACEM et avec le soutien de la DAAC de Créteil, la classe de 4e C du Collège Léon Blum d'Alfortville vous propose d'entendre, en lever de rideau du concert du 13 mai à Alfortville, leur composition inspirée de l'œuvre de Gustav Mahler.

Un parcours de découverte de l'univers de l'orchestre dont vingt heures d'ateliers en classe avec le compositeur Julien Le Hérissier, rejoint par deux musiciennes de l'Orchestre national d'Île-de-France, Annouck Eudeline au cor et Florence Dumont à la harpe, ont été nécessaires pour vous présenter cette pièce musicale créée par leurs soins.

Merci à l'équipe enseignante, notamment Michaël Petit, référent et professeur principal de la classe et un grand bravo à ces collégiens et collégiennes pour leur travail et leur investissement.

Nous vous remercions de l'accueil que vous leur réserverez.

VIE DE L'ORCHESTRE

Sonia Badets, alto, donne avec ce programme, une de ses dernières séries de concerts avec l'Orchestre.

Toute l'équipe de l'Orchestre national d'Île-de-France lui souhaite une belle retraite !

Rendez-vous avec Mahler

direction **Eugene Tzigane**
texte et lecture **Delphine de Vigan**
violon supersoliste **Ann-Estelle Médouze**

Notre directeur musical et chef principal Case Scaglione a été contraint d'annuler ces concerts pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et remercions le chef Eugene Tzigane d'avoir accepté de le remplacer au pied levé.

Delphine de Vigan
Texte original

Gustav Mahler
Symphonie n° 5 en do dièse mineur

Ce concert sera donné à :

Paris (75) - Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez
Mardi 9 mai

Alfortville (94) - !POC! Scène artistique
Samedi 13 mai

Saint-Michel-sur-Orge (91) - Espace Marcel Carné
Dimanche 14 mai

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n° 5 en do dièse mineur

Partie I

1. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
2. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz

Partie II

3. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell

Partie III

4. Adagietto. Sehr langsam
5. Rondo-Finale. Allegro. Allegro giocoso. Frisch

1901-1902

le 18 octobre 1904, à Cologne, par l'orchestre du Gürzenich sous la direction du compositeur

60 cordes, 4 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont cor anglais, 3 clarinettes dont clarinette basse et petite clarinette, 3 bassons et contrebasson, 6 cors, 4 trompettes, 3 trombones, tuba, timbales, percussions, harpe

70 minutes

Après avoir composé quatre symphonies, dont les *Deuxième*, *Troisième* et *Quatrième* font intervenir la voix, Gustav Mahler entame en 1901 une nouvelle série de symphonies purement orchestrales : les *Cinquième*, *Sixième* et *Septième*. L'élaboration de la *Cinquième symphonie* occupe le compositeur durant deux étés successifs. Durant cette période, il se replonge également dans les œuvres de Jean-Sébastien Bach, tant dans sa musique instrumentale (*L'Art de la fugue*) que vocale (*Motets*). Un style nouveau naît de ces travaux dans l'écriture de la *Cinquième symphonie*, une nouvelle trame polyphonique ancrée dans les techniques d'écriture du contrepoint. Si la partition ne fait appel à aucun texte, ni à aucun élément extra-musical (poétique ou philosophique), elle n'en comporte pas moins une trajectoire, chère à Mahler, qui débute dans la gravité et l'ombre d'une Marche funèbre (tonalité mineure) pour aboutir à un Choral victorieux, à la lumière

et au renouveau possible du Rondo final (tonalité majeure). Le film *Mort à Venise* (1971) de Luchino Visconti a contribué à faire connaître l'Adagietto de cette symphonie devenu la page la plus populaire de Mahler et d'ailleurs encore récemment utilisée au cinéma au cœur du scénario du film *Tár* de Todd Field (2022).

« *La voix humaine serait tout à fait hors de propos dans cette symphonie ; il n'y a pas d'appel aux mots, tout est dit en termes purement musicaux.* »

Gustav Mahler à Natalie Bauer-Lechner, 1901.

- CE QUE L'ON EN A DIT -

« Tournée vers la vie et la réalité, la *Cinquième symphonie* de Mahler déborde de puissance et d'une saine confiance en soi. Ses mouvements sont d'abord une puissante Marche funèbre qui introduit le deuxième mouvement "impétueux et véhément" ; puis un Scherzo conçu sur une échelle impressionnante ; un Adagietto et un Rondo-fugue. Rien dans les conversations que j'eus avec Mahler, ni une seule des notes de l'ouvrage, ne semble suggérer qu'une pensée ou une émotion extra-musicale soit entrée dans sa composition. Nous avons là de la musique et rien d'autre. Tour à tour passionnée, sauvage, héroïque, exubérante, ardente, solennelle ou tendre, elle parcourt toute la gamme des émotions. Mais ce n'est quand même "que" de la musique. Et – même de très loin – aucune question métaphysique ne se mêle à son cours purement musical. Le musicien, en Mahler, s'attachait d'autant plus à développer son art symphonique et même à créer des formes nouvelles et plus amples. De par sa complexité polyphonique, la *Cinquième symphonie* exigeait un renouvellement du style d'orchestration. Avec elle, commence une nouvelle étape du développement de Mahler, et la *Cinquième* est un de ces chefs-d'œuvre qui nous montrent un créateur à l'apogée de son existence, de ses facultés et de son art. »

Bruno Walter, *Gustav Mahler. Souvenirs et réflexions*, 1969.

« Je crois fermement et indéfectiblement que Gustav Mahler fut l'un des plus grands hommes et des plus grands artistes qui aient jamais existé. Et il n'est que deux façons de convaincre quelqu'un d'autre de la grandeur d'un artiste : la première (et la meilleure) est de jouer ses œuvres ; la seconde est de transmettre la foi qui est en soi : penser que notre flamme pour l'objet de notre vénération est si ardente qu'elle ne pourra manquer d'embraser ceux qui nous approchent de ce même feu et de cette même adoration qui nous ont embrasés. »

Arnold Schönberg, *Gustav Mahler : in memoriam*, 1912.

- EN MIROIR DE L'ŒUVRE -

« L'un des aspects essentiels de la musique orchestrale de Mahler réside selon moi dans ses effets d'espace. Le premier mouvement de la *Cinquième symphonie* est un exemple merveilleux chez lui de la mise en œuvre d'une perspective imaginaire par des moyens purement compositionnels. Dans cette symphonie, il n'y a pas d'instruments installés à distance, chacun est assis à son pupitre. Au début du premier mouvement, une espèce de fanfare est exposée qui introduit toute la marche funèbre, et elle est exposée seule, dénuée de tout accompagnement. Ce signal revient ensuite souvent, entre autres aussi à la fin du mouvement, mais là, enveloppé d'un complexe d'autres instruments. Et voilées, les mêmes tournures mélodiques apparaissent comme reculées dans un profond lointain – ce que je n'entends pas ici seulement sur le plan spatial mais aussi temporel. À la fin du mouvement, notre souvenir se rapporte au signal exposé seul au début, et nous y associons tout ce qui lui est arrivé au cours du mouvement : la mélodie a vécu une histoire pendant son déroulement. »

György Ligeti, *Effets spaciaux dans la musique de Gustav Mahler*, 1974.

EN 1904...

* Créations publiques de *Kossuth*, poème symphonique de Béla Bartók (Budapest, 13 janvier) ; de *Jenufa*, opéra de Leos Janacek (Brno, 21 janvier) ; de *Madame Butterfly*, opéra de Giacomo Puccini (Milan, 17 février) et de la *Sinfonia Domestica* de Richard Strauss (New York, 21 mars).

* Dans le domaine automobile : premier essai sur route du premier modèle de Rolls-Royce (la 10 HP) et le pilote français Paul Baras établit un nouveau record de vitesse terrestre (168,22 km/h).

* En librairie : *Un pas en avant, deux pas en arrière* de Lénine ; *L'Aube* (premier tome de *Jean-Christophe*) de Romain Rolland et *La Cerisaie* d'Anton Tchekhov.

Textes sélectionnés par Corinne Schneider

Delphine de Vigan texte et lecture

Delphine de Vigan est une romancière française. Elle connaît son premier grand succès en 2007 avec *No et moi*.

Appréciée autant du public que des critiques, l'auteure n'a cessé de gagner en popularité depuis lors.

On peut citer *Rien ne s'oppose à la nuit* en 2011 et *D'Après une histoire vraie* (prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2015) en 2015.

Voguant toujours entre réalité et fiction, Delphine de Vigan fait preuve d'un souci du détail et d'une sensibilité lui permettant de créer des personnages attachants. Parlant de diverses souffrances et maltraitements intimes, ses romans traitent de différents problèmes de

société comme le harcèlement moral au travail dans *Les Heures souterraines*, l'alcoolisme chez les jeunes dans son roman *Les Loyautés* ou encore les réseaux sociaux dans son tout dernier roman *Les Enfants sont rois*.

Eugene Tzigane direction

Eugene Tzigane est né au Japon, a grandi des deux côtés du Pacifique et vit aujourd'hui en Europe. Il a un parcours culturel et musical varié. Dès son plus jeune âge, il a été entouré de musiques d'origines très diverses, du jazz (son premier amour) à la musique d'orchestre classique et cinématographique, en passant par la musique populaire et la musique de danse d'Europe de l'Est. Eugene a commencé à étudier la musique relativement tard, mais a eu la chance d'être entouré de mentors et de professeurs inspirants. Il a suivi des études de direction d'orchestre à la Juilliard School avec James DePreist et plus tard avec Jorma Panula à Stockholm. Durant cette

période, Eugene Tzigane a remporté plusieurs prix de direction d'orchestre, notamment lors des concours de Gzegorsz Fitelberg, Georg Solti et Lovro von Matačić. Peu après, il a été élu chef principal de la Nordwestdeutsche Philharmonie (Herford), devenant à l'époque le plus jeune chef d'Allemagne. Depuis, il est considéré comme un « chef d'orchestre souverain » (*Berliner Morgenpost*) avec une « précision presque fanatique... à l'instar du jeune Carlos Kleiber » (*Neues Volksblatt*). Ses engagements l'ont mené tout autour du globe, notamment au Bruckner Orchester Linz, au London Philharmonic

Orchestra, au Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, au Beethoven
Orchester Bonn, au Prager
Symphoniker, au Netherlands
Philharmonic, à l'Orchestre national
d'Île-de-France, au Sinfonia Lahti et
au MDR et HR, au Tokyo
Metropolitan, à la Radio norvégienne,
à Adélaïde, au West Australian SO, à
Bâle, Helsingborg, Gävle, Aarhus et
Tampere, pour n'en citer que
quelques-uns.

Parmi les points forts de la saison
2022-2023 figurent ses débuts avec
l'Orchestre philharmonique de
Prague, et des réinvitations à Aarhus,
Prague (Orchestre symphonique de
Prague), Helsingborg, Gävle et
Kuopio. Il travaille entre autres avec
des solistes tels qu'Isabelle Faust,
Ronald Bräutigam, Oliver Triendl,
Mischa Maisky, Alban Gerhardt, Leif
Ove Andsnes, Vilde Frang, Hyeyoon
Park, Baiba Skrida, Håkan
Hardenberger, Roland Pöntinen,
Lucas Debargue, Alessio Bax, Inon
Barnatan, Arabella Steinbacher et
Lise de la Salle.

Eugene Tzigane est le chef
d'orchestre désigné et le directeur
artistique de l'Orchestre
symphonique de Kuopio en Finlande.

Orchestre national d'Île-de-France

Case Scaglione, directeur musical

Orchestre résident à la Philharmonie de Paris

Partout et pour tous en Île-de-France, telle est la devise de l'Orchestre national d'Île de-France, qui fait vivre le répertoire symphonique sur tout le territoire francilien et le place à la portée de tous.

Résident à la Philharmonie de Paris, l'Orchestre formé de 95 musiciens permanents, donne chaque saison une centaine de concerts sur tout le territoire et offre ainsi aux Franciliens et Franciliennes la richesse d'un répertoire couvrant quatre siècles

de musique.

Menant une politique artistique ambitieuse et ouverte, nourrie de collaborations régulières avec de nombreux artistes venus d'horizons divers, il promeut et soutient la création contemporaine en accueillant des compositeurs en résidence tels qu'Anna Clyne, Dai Fujikura ou encore Guillaume Connesson, pour des commandes d'œuvres symphoniques, de spectacles lyriques ou contes musicaux qui viennent enrichir son répertoire.

Case Scaglione a été nommé directeur musical et chef principal en 2019. Fort d'une belle collaboration artistique avec l'Orchestre, il est renouvelé dans ses fonctions jusqu'en août 2026. Fervent défenseur de la mission de l'Orchestre, ce jeune chef brillant et énergique aime partager sa passion du répertoire symphonique et lyrique.

Acteur culturel pleinement impliqué dans son rôle citoyen, l'Orchestre imagine et élabore des actions éducatives créatives qui placent l'enfant au cœur du projet pédagogique - notamment à travers de nombreux concerts participatifs et programme des spectacles musicaux pour toute la famille.

L'Orchestre mène une politique dynamique en matière d'audiovisuel et dispose d'un studio d'enregistrement high tech situé aux portes de Paris. Il enregistre pour Nomadmusic et d'autres labels, tels Deutsche Grammophon ou Sony Classical.

L'Orchestre est par ailleurs fréquemment l'invité de prestigieux festivals en France et à l'étranger.

Créé en 1974, l'Orchestre national d'Île-de-France est financé par le conseil régional d'Île-de-France et le ministère de la Culture.

www.orchestre-ile.com

L'Orchestre

Directeur musical

Case Scaglione

Chef assistant

Georg Köhler

Premiers violons supersolistes

Ann-Estelle Médouze

co-soliste

Alexis Cardenas

Violons solos

Bernard Le Monnier

Clément Verschae

Violons

Flore Nicquevert,

cheffe d'attaque

Domitille Gilon, cheffe

d'attaque, co-soliste

Yoko Lévy-Kobayashi,

2nd solo

Virginie Dupont,

2nd solo

Grzegorz Szydło,

2nd solo

Jérôme Arger-Lefèvre

Anne Bella

Marie Clouet

Émilien Derouineau

Laëtitia Divin

Isabelle Durin

Sandra Gherghinciu

Maria Hara

Bernadette

Jarry-Guillamot

Mathieu Lecce

Misa Mamiya

Delphine Masmondet

Julie Oddou

Laurent-Benoît Ostyn

Marie-Anne

Pichard-Le Bars

Stefan Rodescu

Sakkan Sarasap

Pierre-Emmanuel

Sombret

Justina Zajancauskaite

...

Altos

Renaud Stahl, 1er solo

Benachir Boukhatem,

co-soliste

David Vainsot, 2nd solo

Ieva Sruogyte, 2nd solo

Sonia Badets

Raphaëlle Bellanger

Claire Chipot

Frédéric Gondot

Guillaume Leroy

Saya Nagasaki

Lilla Michel-Peron

François Riou

Violoncelles

Natacha Colmez-

Collard, 1er solo

Raphaël Unger,

co-soliste

Bertrand Braillard,

2nd solo

Elisa Huteau, 2nd solo

Emmanuel Acurero

Frédéric Dupuis

Camilo Peralta

Bernard Vandenbroucq

...

Contrebasses

Antoine Sobczak,

1er solo

Pauline Lazayres,

co-soliste

Pierre Maindive,

2nd solo

Philippe Bonnefond

Florian Godard

Pierre Herbaut

Jean-Philippe Vo Dinh

Flûtes

Hélène Giraud, 1er solo

Sabine Raynaud,

co-soliste

Nathalie Rozat,

piccolo

Charlotte Bletton

Hautbois

Luca Mariani, 1er solo

Jean-Philippe

Thiébaud, co-soliste

Hélène Gueuret

Paul-Edouard Hindley,

cor anglais

Clarinettes

Jean-Claude Falietti,

1er solo

Myriam Carrier,

co-soliste

Benjamin Duthoit,

clarinette basse

Vincent Michel, petite

clarinette

Bassons

Lucas Gianni

1er solo

Frédéric Bouteille

co-soliste

Gwendal Villeloup

Cyril Exposito,

contrebasson

Cors

Robin Paillette, 1er solo

Tristan Aragau,

co-soliste

Annouck Eudeline

Marianne Tilquin

Jean-Pierre

Saint-Dizier

Trompettes

Yohan Chetail, 1er solo

Nadine Schneider,

co-soliste et cornet

solo

Daniel Ignacio Diez

Ruiz

...

Trombones
Simon Philippeau,
1er solo
Laurent Madeuf,
co-soliste
Sylvain Delvaux
Matthieu Dubray

**Contretuba /
tuba-basse**
...

Timbales
Florian Cauquil

Percussions
Georgi Varbanov,
1er solo
Pascal Chapelon
Andreï Karassenko

Harpe
Florence Dumont

**Bureau
du conseil
d'administration**

Présidente
Florence Portelli

Trésorier
Hervé Burckel de Tell

L'équipe

Direction

Alice Nissim
*directrice générale
par intérim*
Alexandra Aimard
attachée de direction

Programmation

Blandine Berthelot
conseillère artistique

Production des concerts

Romain Chevalier
*responsable des
productions*
Julie Perrais
chargée de production
Maria Birioukova
*responsable du
personnel artistique*
Adèle Bernadac,
*apprentie régie-
bibliothécaire*

Diffusion des concerts

Adeline Grenet
*responsable de la
diffusion*

Action éducative et culturelle

Vanessa Gasztowtt
*responsable de
l'action éducative et
culturelle et
programmation jeune
public*
Violaine Daly-de
Souqual
*adjoite à la
responsable
de l'action éducative
et culturelle*
Margot Didierjean
Julie Mercier
*chargées de l'action
éducative et culturelle*
Zoë Crampon
stagiaire

Bibliothèque

Pauline Montmory
bibliothécaire

Régie technique

Jean Tabourel
directeur technique
Dominique Heinry
*régisseur des
bâtiments*
Carole Claustre,
Ludwig Pryloutsky
Quentin Royer
régisseurs
Stéphane Borsellino,
Stéphane Nguyen
Phu Khai
*régisseurs du parc
instrumental*

Communication et relations avec les publics

Emmanuelle Dupin
*responsable de la
communication*
Olivia Roussel
*chargée de la
communication*
Audrey Chauvelot
*chargée des relations
avec les publics
et des partenariats*
Consuelo
Nascimento
*assistante
de communication
et des relations avec
les publics*

Comptabilité

Isabelle Rouillon
*responsable
comptable*
Christelle Lepeltier
assistante comptable

Contact presse

Ludmilla Sztabowicz
ludmilla.sztabowicz@
wanadoo.fr

Rédaction des textes musicologiques

Corinne Schneider

**Conception
graphique**
belleville.eu

UN ORCHESTRE ENGAGÉ

L'Orchestre est engagé avec force et conviction sur les enjeux sociaux et environnementaux.

Sur la base d'initiatives au sein des équipes, l'Orchestre a renforcé ses engagements et structuré une démarche RSE qui concerne sa gouvernance, la mobilité des artistes et des publics, les économies d'énergie et de ressources ainsi que des manières plus responsables de communiquer.

C'est ainsi que l'Orchestre fait face au double défi qui se pose à lui aujourd'hui : réduire son empreinte environnementale tout en renforçant le sens de sa mission. La musique partout et pour tous, c'est aussi faire de notre formation une ressource pour un territoire en transition !

ONDIFFUSE

Les secrets des grandes œuvres du répertoire symphonique divulgués par Max Dozolme dans le podcast de l'Orchestre national d'Île-de-France

*disponible sur notre site
et toutes les plateformes d'écoute*

3 paris
île-de-france **Télérama'**

Orchestre national d'Île-de-France

19, rue des Écoles 94140 Alfortville

Rés. 01 43 68 76 00

audrey.chauvelot@orchestre-ile.com

orchestre-ile.com

Orchestre
national d'Île-de-France

**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**
Liberté
Égalité
Fraternité

 **Région
île de France**