

5e Rencontres Internationales de Mirecourt

Proposées par les **JMF de Mirecourt**

Sous la Direction Artistique
de **Marianne Piketty**

Programme

L'esprit des rencontres par Marianne Piketty *Directrice Artistique*

Imaginer un événement musical qui résonnerait avec la richesse historique de Mirecourt et qui aurait un sens dans le paysage musical Français et plus largement Européen. C'est ainsi que sont nées les Rencontres Musicales Internationales de Mirecourt. Elles se proposent de rassembler dans un événement annuel musiciens, luthiers et archetiers, de mettre à l'honneur la musique française des 19e, 20e et 21e siècles et de découvrir et de promouvoir de nouveaux talents. Elles se déclinent en deux événements : un Concours International de Violon et un festival qui alternent chaque année. Master Classes, Concerts, Conférences sont autant de moments privilégiés pour transmettre et partager.

L'édition 2013 des Rencontres accueillera neuf artistes européens qui seront en résidence à Mirecourt du 19 au 24 Novembre pour partager, découvrir, offrir les grandes pages de la musique Française aux côtés d'œuvres rares : Chausson, Debussy, Fauré, Milhaud, Samazeuilh, Ravel résonneront à Mirecourt. La compositrice contemporaine Edith Canat de Chizy sera célébrée à travers une création et de nombreuses œuvres de musique de chambre. Sa pièce Siloël pour orchestre à cordes sera l'occasion d'une rencontre particulièrement privilégiée avec les professeurs et étudiants luthiers de l'Ecole de Musique de Mirecourt. Ainsi, 2013 fera rayonner un répertoire souvent méconnu au delà des frontières dans toute sa diversité et sa richesse et tissera un lien fort entre artistes et luthiers Mirecurtiens et Européens.

Le sens des Rencontres par Martine Jung *Présidente des Jeunesses Musicales de Mirecourt*

Il est comme une évidence que Mirecourt, berceau de la lutherie française, soit le terrain propice à des synergies uniques qui ne sont possibles nulle part ailleurs et ayant comme fil conducteur les instruments à cordes frottées.

Cette année, des musiciens de renommée internationale en collaboration avec l'école de musique et les élèves luthiers nous donneront l'opportunité de découvrir quelques bijoux du répertoire français.

Ce sont ces échanges sources de moments de complicités rares et vecteurs d'expériences inestimables que nous souhaitons promouvoir à travers les Rencontres Internationales de Mirecourt afin que chacun puisse s'enrichir au contact de l'autre et que ce lieu d'exception qu'est Mirecourt continue à rayonner à travers les générations et le monde.

Vendredi – 20H30

Carte Blanche à Yann Dubost

Le Réveil profond de Giacinto Scelsi

Composé en 1972, pour contrebasse solo

Le « son » est la préoccupation majeure de Giacinto Scelsi (1905 – 1988), compositeur et poète italien. Les œuvres de la maturité, comme celle-ci, explorent la « profondeur » du son qui se trouve démultiplié et décomposé en ses petites composantes.

Psy de Luciano Berio

Composé en 1989 pour contrebasse solo

Cette pièce très courte - une libre variation sur un thème baroque allant même, de temps en temps, à suggérer Bachest - la seule que le compositeur italien Luciano Berio (1925 - 2003) ait consacré à la contrebasse solo. Elle est inscrite au programme obligatoire du Concours Bottesini de Parme en 1989.

Duetto pour violoncelle et contrebasse de Rossini

Composé en 1824, en trois mouvements

Harmonie et contrepoint ingénieux de la part du compositeur, virtuosité, sensibilité et dialogue subtil entre les deux interprètes cette pièce du compositeur italien Gioacchino Rossini (1792 – 1868), en 3 mouvements, *Allegro*, *Andante mollo* et *Allegro*, valorise le dialogue entre les deux instruments rarement réunis en musique de chambre.

Bass Trip de Pēteris Vasks

Composé en 2003, pour contrebasse solo

Peteris Vasks est un contrebassiste et compositeur letton, né en 1946. Bass Trip est une pièce pour virtuose commandée au compositeur en guise d'épreuve à un concours.

Yann Dubost - Contrebassiste

Musicien éclectique, Yann Dubost étonne par sa sensibilité et sa sonorité et s'impose comme un des contrebassistes les plus talentueux de sa génération.

yanndubost.com

22 novembre 2013

Danse de l'Aube d'Edith Canat de Chizy

Composée en 1998, pour contrebasse solo

Dans cette pièce dédiée à la contrebassiste Joëlle Léandre, Edith Canat de Chizy - en référence à la Genèse : « Jacob resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore » - explore le véritable corps à corps de l'instrumentiste avec sa contrebasse. L'écriture rythmique et mélodique et la rapidité du tempo de la pièce est totalement subordonnée à cette idée de combat et / ou de danse.

Siloël d'Edith Canat de Chizy

Composé en 1992, pièce pour 12 cordes, 3 moments

Siloël détourne l'image sonore habituellement associée aux cordes. Celles-ci y sont « traitées de façon orchestrale, tant dans leur foisonnement que dans la recherche de timbres imitant les bois de l'orchestre et la percussion ». Structurée en trois moments de caractère bien distincts, l'œuvre s'ouvre sur un jaillissement de sonorités traitées en masses et en blocs ; plus extatique, le second volet suit une courbe ascensionnelle qui s'immobilise sur l'extrême aigu des violons ; le profil essentiellement rythmique du dernier moment marque un contraste incisif avec l'atmosphère qui l'a précédée.

Le grand duo concertant pour violon, contrebasse et orchestre de Bottesini Giovanni

Le contrebassiste, compositeur et chef d'orchestre italien, Giovanni Bottesini (Crema 1821 - Parme 1889) a écrit un grand nombre d'œuvres pour son instrument de prédilection dont cet étonnant « duo concertant pour violon, contrebasse et orchestre » aux envolées lyriques et aux cadences virtuoses.

Avec Yann Dubost (contrebasse), Christian Altenburger et Marianne Piketty (violons), Françoise Gnéri (alto), Patrick Demenga (violoncelle), les professeurs et les élèves des classes de cordes de l'école de musique de Mirecourt.

Samedi – 15H00

Conférence Musicale d'Edith Canat de Chizy

Illustrée par *Falaises*, *Tiempo* et *Prélude au silence*

*Avec Christian Altenburger (violon), Marianne Piketty (violon),
Françoise Gnéri (alto), Ophélie Gaillard (violoncelle), Patrick
Demenga (violoncelle), Dana Ciocarlie (piano)*

Edith Canat de Chizy - Compositrice

Dans l'œuvre de cette violoniste de formation, qui comporte à ce jour plus de soixante dix opus, la musique concertante occupe une place de choix. Parmi ses œuvres marquantes on notera particulièrement ses pièces vocales, ses œuvres pour cordes et ses pièces symphoniques.

edithcanatdechizy.com

Falaises d'Edith Canat de Chizy

Composée en 2003, pour violoncelle et quatuor à cordes, en un mouvement.

« Pour poursuivre ma collaboration avec Emmanuelle Bertrand (violoncelliste), j'ai eu envie d'écrire ce quintette pour quatuor à cordes et violoncelle principal, parti pris qui élude ainsi toute référence au quintette à deux violoncelles de Schubert. L'idée de *Falaises* évoque l'abîme, le vertige, l'horizontal et le vertical, l'abrupt, la faille, la rupture, images importantes dans l'élaboration de cette pièce où j'ai joué avec les tessitures, les oppositions grave-aigu, les mouvements ascendants et descendants, les brusques interruptions du discours, et aussi ce que j'appelle le "mouvement immobile", opposant le vol planant du goéland à la chute fulgurante du fou de Bassan. Ainsi, l'écriture traduit cette multiplicité de mouvements contraires, prolongeant mon travail sur une extrême mobilité du discours qui ouvre sur cette perspective de l'ailleurs dont la falaise est à la fois la limite et la lisière. » (Edith Canat de Chizy)

23 novembre 2013

Tiempo d'Edith Canat de Chizy

Composé en 1999, pour trio à cordes, en un mouvement.

Le titre *Tiempo* signifie le temps en espagnol.

« Je me suis inspirée d'un poème de Frederico Garcia Lorca intitulé *La forêt des horloges* où de multiples horloges sont rassemblées dans une forêt. Alternent alors rythmes, silences, ostinatos, immobilité, poème où est magnifiquement suggéré la notion du temps et de l'éternité ». (Edith Canat de Chizy)

Prélude au Silence d'Edith Canat de Chizy

Composé en 2010, pour piano solo.

Faisant écho aux *Miniatures*, cette petite pièce est également inspirée d'un aïku : « La lampe éteinte, les étoiles fraîches se glissent par la fenêtre. » (*Natsume Sôeki*)

Créé en 2010 au Festival de Nohant, elle répond à la thématique imposée cette année-là, celle du prélude, en référence aux *Préludes* de Frédéric Chopin.

La référence bien sûr s'arrête là. Le titre évoque le propos de l'aïku qui est de « mettre en mots le silence. » (Edith Canat de Chizy)

Samedi – 16H00

Concert

En bleu et or d'Edith Canat de Chizy

Composé en 2005, pour alto et piano

« Cette pièce s'inscrit dans le prolongement de ma réflexion sur les rapports peinture-musique, commencée avec Nicolas de Staël dans mon concerto pour alto "Les Rayons du jour" et continuée avec Turner. Le titre est en effet issu d'une toile de Whistler "Nocturne en bleu et or : la baie de Southampton", l'une de sa série des "Nocturnes" que Debussy admirait particulièrement. L'allusion à Debussy est ici volontaire, la facture de ce tableau ("Un nocturne est tout d'abord un arrangement de lignes, de formes et de couleurs", disait Whistler) correspondant à la liberté de la forme chez Debussy, liberté dont nous sommes les heureux héritiers.

D'autre part, mon travail compositionnel étant particulièrement axé sur l'expression du mouvement, j'ai voulu traiter ici son antidote, l'immobile, le silence, la paix intérieure admirablement évoqués dans cette toile, immobilité au sein de laquelle renaît le mouvement, de façon d'abord fugitive, puis éclatante. D'où la structure en miroir de cette pièce allant de l'immobile au mouvement et du mouvement à l'immobile. » (Edith Canat de Chizy)

Avec Françoise Gnéri (alto) et Silke Avenhaus (piano)

Françoise Gnéri – Altiste

Musicienne au parcours éclectique et original, elle se distingue par son engagement passionné dans les projets les plus variés. Son activité intense de chambriste et sa profonde connaissance de la musique du XXème siècle lui valent d'être invitée sur les plus importantes scènes françaises.

fgneri.com

23 novembre 2013

Marianne Piketty - Violoniste

« Densité, fougue, virtuosité, intériorité, générosité » : c'est ainsi que la presse accueille actuellement cette violoniste qui développe une carrière éclectique où se côtoient concerts en soliste, récitals, musique de chambre, duos originaux, grand répertoire, œuvres à découvrir et créations contemporaines.

mariannepiketty.com

Fantaisie élégiaque de Gustave Samazeuilh

Composée entre 1896 et 1913, pour violon et piano

L'œuvre du compositeur et pianiste français, Gustave Samazeuilh (1877 – 1967), reste assez mince et date, pour l'essentiel, d'avant la Seconde guerre mondiale. Même s'il fait preuve d'une subtilité d'écriture bien personnelle, on remarque dans ses œuvres des influences post-franckistes et des réminiscences debussystes. La fantaisie élégiaque est dédiée à Jacques Thibaud et Alfred Cortot.

Avec Marianne Piketty (violon) et Dana Ciocarlie (piano)

Sonate de Francis Poulenc

Composée entre 1942 et 1943, pour violon et piano, en trois mouvements

Cette sonate en trois mouvements - *allegro con fuoco*, *intermezzo*, *presto tragico* - du pianiste et compositeur français Francis Poulenc (1899 – 1963) est composée à la mémoire du poète espagnol Federico Garcia Lorca et créée par la violoniste Ginette Neveu et le compositeur au piano Salle Gaveau à Paris en 1943.

Avec Marianne Piketty (violon) et Dana Ciocarlie (piano)

Visages Op. 238 : La Californienne, The Wisconsinian, La Parisienne de Darius Milhaud

Composés en 1943, pour alto et piano

Cette commande passée par l'altiste Germain Prévost au compositeur français Darius Milhaud (1892-1974), évoque quatre visages de femmes imaginaires : La Californienne (n° 1) ; The Wisconsinian (n° 2) ; La Bruxelloise (n° 3) ; La Parisienne (n° 4).

Avec Françoise Gnéri (alto) et Silke Avenhaus (piano)

Concert

Sonate Violon Violoncelle en Ut Majeur de Maurice Ravel

Composée entre 1920 et 1922, en quatre mouvements

La première exécution de cette œuvre, écrite par le compositeur français Maurice Ravel (1875 – 1937) à la mémoire de Claude Debussy, a lieu le 6 avril 1922 à Paris avec Hélène Jourdan-Morhange au violon et Maurice Maréchal au violoncelle. L'accueil fut plus que froid : la presse parla d'un massacre !

La pièce se décline en quatre mouvements :

- *Allegro*, de forme sonate souple faisant apparaître dans l'exposition quatre motifs principaux ;
- Très vif, à 3/8 dont le début est un jeu éblouissant de pizzicati ;
- Lent : solennel et d'une expression concentrée, ce mouvement rappelle celui du Trio ;
- Vif, avec entrain : ce mouvement met en œuvre trois nouveaux thèmes principaux, essentiellement rythmiques.

Avec Christian Altenburger (violon) & Patrick Demenga (violoncelle)

Formes du Vent d'Edith Canat de Chizy

Composées et créées en 2002 pour violoncelle solo, en cinq séquences

« Dans la ligne de ma relation privilégiée avec la poésie, c'est ici celle de Pierre Reverdy (*Corne d'or*) qui sous-tend le monde sonore de ces pièces pour violoncelle seul. Le format de l'émission (*pièces commandées pour Radio France et créées par Emmanuelle Bertrand*) "Alla breve" (cinq séquences de deux minutes) a généré ces cinq pièces ayant chacune pour titre un vers de Pierre Reverdy: 1- "Le soleil à la main" 2- "L'étoile échappée" 3- "Des gouttes de sang claquent sur le mur" 4- "Et l'ombre danse à travers les carreaux" 5- "La main tient la nuit par un fil". J'ai donné comme sous-titre à ces pièces "cinq études de mouvement". Cette notion de mouvement est au centre de mon travail sur les cordes. C'est pourquoi j'y ai associé la poésie de Pierre Reverdy, essentiellement vibratile et changeante, admirablement en accord avec une écriture que j'ai voulue à la fois violente et fugitive.

Le titre, "Formes du vent » est assez révélateur de mon propos: la forme d'une œuvre procède du matériau sonore utilisé et ne peut être pour moi imposée a priori. Elle est ici au service du geste instrumental qui s'apparente au caractère fantasque et imprévisible du vent. La forme doit elle aussi surprendre et intégrer totalement cette fonction de l'imprévu. Car, ainsi que l'exprime Varèse à la fin de ses entretiens radiophoniques avec Georges Charbonnier: "le dernier mot est : imagination". (Edith Canat de Chizy)

Avec Ophélie Gaillard (violoncelle)

Ophélie Gaillard - Violoncelliste

Un esprit d'une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelles, voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique parmi ses pairs.

opheliegailard.com

Quatuor en la majeur op.30 d'Ernest Chausson

Composé en 1897, quatre mouvements

Ce quatuor op.30 est le point culminant de l'œuvre du compositeur français Ernest Chausson (1855 – 1899). Il est créé à Paris le 2 avril 1898 avec succès. C'est une œuvre énergique et claire en quatre mouvements :

- Animé, ce mouvement s'articule autour de trois thèmes énoncés tour à tour ;
- Très calme, ce mouvement se compose de deux thèmes très lyriques et graves qui donne une atmosphère de douceur tranquille, sereine mais parfois douloureuse ;
- Simple et sans hâte à $\frac{3}{4}$, ce mouvement élégant et apaisé oppose deux thèmes principaux et
- Final : Animé avec deux idées propres.

*Avec Christian Altenburger (violon), Françoise Gnéri (alto),
Patrick Demenga (violoncelle) et Silke Avenhaus (piano)*

Samedi – 20H30

Concert

***Ma mère L'Oye* de Maurice Ravel**

Composée entre 1908 et 1910, à l'origine pour piano à quatre mains, en cinq pièces

Cette œuvre est créée à Paris le 20 avril 1910.

L'inspiration est puisée dans les contes de fées du XVIIIe siècle et se décompose en cinq pièces : Pavane de la Belle au Bois dormant (d'après le conte de Ch. Perrault) ; Petit Poucet (d'après le conte de Ch. Perrault) ; Laideronette, Impératrice des Pagodes, une « chinoiserie » en mouvement de marche ; Entretiens de la Belle et la Bête et Le Jardin féérique qui forment une rayonnante apothéose.

Avec Dana Ciocarlie et Silke Avenhaus au piano

***Elégie* de Gabriel Fauré**

Composée en 1880, pour violoncelle et piano, en un mouvement

Cette œuvre du pianiste, organiste et compositeur français Gabriel Fauré (1845 – 1924) conçue primitivement comme le mouvement lent d'une sonate, en conserve la forme ternaire à deux thèmes ABA :

A : une forme de lamento que chante le violoncelle sur une sorte de marche funèbre ;

B : présenté par le piano, s'avère d'un lyrisme moins tendu.

Avec Ophélie Gaillard (violoncelle) et Silke Avenhaus (piano)

***Sonate pour violoncelle et piano* de Francis Poulenc**

Composée entre 1940 et 1948, en quatre mouvements

Cette sonate esquissée pendant les années de guerre par le pianiste et compositeur français Francis Poulenc (1899 – 1963) est reprise en 1948. Elle se compose de quatre mouvements : Allegro : Tempo di march ; Cavatine ; Ballabile et Finale.

Avec Ophélie Gaillard (violoncelle) et Silke Avenhaus (piano)

23 novembre 2013

Cinq Miniatures - Création d'Edith Canat de Chizy

*Commande des Rencontres Internationales de Mirecourt 2013
– pour violon et piano*

« Cinq miniatures, cinq petites pièces s'enchaînant les unes aux autres, suivant l'itinéraire proposé par ces cinq haikus :

1. Au clair de lune, je laisse ma barque pour entrer dans le ciel *Kôda Rohan*

2. Lucioles ! Lucioles ! dans la rivière les ténèbres coulent *Chiyô-ni*

3. Mille petits poissons blancs, comme si frétillait la couleur de l'eau *Konishi Raizan*

4. L'eau devient cristal, les lucioles s'éteignent. Rien n'existe *Chiyô-ni*

5. Le grand jour blanc me dénude l'âme, feuilles mortes *Watanabe Suiha*

Ces « instants-poèmes » que sont les haikus où sont à la fois révélés l'immuable et l'éphémère m'ont suggéré une musique brève, fugitive, elliptique, dont le propos est surtout d'entrer en résonance avec l'univers poétique évoqué. » (Edith Canat de Chizy)

Avec Marianne Piketty (violon) et Dana Ciocarlie (piano)

Trio de Maurice Ravel

Composé en 1914, pour violon, violoncelle et piano, en quatre mouvements

On décèle dans cette œuvre de la maturité du compositeur, écrite à Saint Jean de Luz en 1914, une influence de l'atmosphère et du folklore basques.

Il y a quatre mouvements :

- Modéré, de forme sonate, imprégné du rythme de la première mesure qui revient constamment ;
- Pantoum, une superposition rythmique d'un grand raffinement entre le piano d'une part et le violoncelle de l'autre ;
- Passacaille où le thème est exposé tour à tour par les trois instruments ;
- Finale – Animé, dans une nouvelle forme sonate qui rappelle à nouveau le folklore basque.

*Avec Marianne Piketty (violon), Ophélie Gaillard (violoncelle)
et Dana Ciocarlie (piano)*

Concert

Sonate Violoncelle et Piano de Claude Debussy

Composée en 1915, en trois mouvements

Tirée des Six sonates pour divers instruments, la sonate n° 1 pour violoncelle et piano est écrite d'un seul jet, comme improvisée, de fin juillet à début août 1915, lors d'un séjour à Pourville, devant la mer, par le compositeur français Claude Debussy (1862 – 1918).

Cette pièce comporte trois mouvements :

- Prologue, construit avec rigueur en dépit d'une certaine liberté d'allure ;
- Sérénade, de caractère fantastique et léger avec une évocation surprenante fournie par les pizzicati du violoncelle alors que la piano est dans un registre beaucoup plus grave ;
- Finale, évocation d'images d'Espagne à la fois rythmiques et lyriques.

Avec Patrick Demenga (violoncelle) et Dana Ciocarlie (piano)

Patrick Demenga - Violoncelliste

Internationalement reconnu comme un des plus grands violoncellistes, il s'exprime aussi aisément dans de grandes œuvres issues de compositeurs célèbres que dans la musique contemporaine. Et c'est justement dans cette synergie que résident le charme de son débat musical et son interprétation hors du commun.

patrickdemenga.ch

Sonate Violon et Piano en Sol Majeur de Maurice Ravel

Composée entre 1922 et 1927, en trois mouvements

La partition esquissée en 1922, reprise en 1923 est achevée en 1927. Elle est créée le 30 mai 1927 à Paris, Enesco est au violon et Ravel au piano. C'est la dernière œuvre de musique de chambre du compositeur. Elle se caractérise par un dépouillement extrême et par la volonté d'individualiser les deux instruments. Cette œuvre comporte trois mouvements :

- Allegretto à 6/8, c'est le mouvement le plus développé avec au moins quatre thèmes dans l'exposition ;
- Blues, moderato à 4/4, mouvement lent influencé par les improvisations du jazz ;
- Perpetuum mobile, un allegro à 3/4, mouvement le plus court de la partition. Il débute sur le motif en staccato du premier mouvement.

Avec Christian Altenburger (violon) et Dana Ciocarlie (piano)

Christian Altenburger – Violoniste

Faire de la musique par plaisir et pour le plaisir est le leitmotiv de Christian Altenburger qui lui a permis de s'épanouir musicalement. Ainsi, il est aujourd'hui non seulement un soliste très sollicité, mais également un chambriste, professeur et directeur artistique réputé.

christian-altenburger.at

Quatuor n° 1 en do mineur op.15 de Gabriel Fauré

Composé entre 1876 et 1879, en quatre mouvements

La pièce est créée le 14 février 1880 à la Salle Pleyel à Paris. L'œuvre frappe immédiatement par la beauté de ses thèmes et par la souple fermeté du style.

Ce premier quatuor se compose de 4 mouvements :

- Allegro molto moderato, de forme sonate ;
- Scherzo, allegro vivo, plein de verve et d'humour ;
- Adagio, en ut mineur d'une émouvante gravité ;
- Finale, allegro molto de forme sonate également

Avec Marianne Piketty (violon), Françoise Gnéri (alto), Ophélie Gaillard (violoncelle) et Silke Avenhaus (piano)

Silke Avenhaus - Pianiste

L'émotivité jumelée à la sensibilité, la créativité et la curiosité - ce sont les qualités attribuées par la critique musicale à la pianiste Silke Avenhaus.

silke-avenhaus.de

Dana Ciocarlie - Pianiste

Douée d'un tempérament vif-argent où la générosité le dispute à l'engagement, Dana Ciocarlie possède un vaste répertoire, s'étendant de Jean-Sébastien Bach aux compositeurs d'aujourd'hui.

danaciocarlie.com

2014 - 3ème Concours International de Violon

Les 6èmes Rencontres Internationales de Mirecourt s'organiseront autour du **3ème Concours International de Violon de Mirecourt du 10 au 16 novembre 2014.**

Les deux premières éditions ont été d'un niveau exceptionnel et ont contribué à promouvoir Mirecourt et son patrimoine de renommée internationale.

Aidez les JMF de Mirecourt à continuer leur action et à pérenniser les Rencontres Internationales en y apportant votre contribution en tant que bénévole et/ou donateur. Pour toute information complémentaire contactez-nous par courriel à l'adresse rencontresmusicalesmirecourt@gmail.com ou par téléphone au 03 29 37 47 08.

Ville de Mirecourt

Nous remercions également pour leur soutien :

Generali

La Lettre du Musicien

Le Luth

Les Editions Lemoine

Lorraine Emballages

Muller Bâtiment

Socosprint

Nos partenaires