

ORCHESTRE

ELEKTRA

DIRECTION MATTIA BORNATI

PIANO GASPARD THOMAS

TABLEAUX RUSSES

RACHMANINOV

CONCERTO POUR PIANO N°2

MOUSSORGSKI / RAVEL

LES TABLEAUX D'UNE EXPOSITION

29 NOVEMBRE 2024 • 20h30

ÉGLISE SAINT-ÉLOI

7 PLACE MAURICE DE FONTENAY

75012 PARIS

les pianissimes
un coup de jeune dans le classique

PROGRAMME

TABLEAUX RUSSES || Durée : 1h15 sans entracte

Concerto pour piano n° 2 en do mineur, op. 18

Sergueï RACHMANINOV (1873–1943)

- I- Moderato
- II- Adagio sostenuto
- III- Allegro scherzando

Ce concerto a vu le jour dans des circonstances difficiles. Ebranlé par l'échec de sa première symphonie en 1897, Rachmaninov n'écrit presque plus rien et s'enfonce dans la dépression. Il a recours au psychologue Nicolaï Dahl qui sait l'encourager à reprendre la plume. Le thérapeute deviendra l'heureux dédicataire d'une œuvre couronnée de succès.

Tableaux d'une exposition

Modest MOUSSORGSKI (1839- 1881) orchestré par Maurice RAVEL (1875-1937)

- Promenade
- I - Gnomus
- Promenade
- II - Le vieux château
- Promenade
- III - Les Tuileries
- IV - Bydlo
- Promenade
- V - Ballet des poussins dans leur coque
- VI - Samuel Goldenberg et Schmuyle
- Promenade
- VII - Le marché de Limoges
- VIII - Catacombe
- Cum mortuis in lingua mortua
- IX - La cabane sur des pattes de poule
- X - La grande porte de Kiev

Ce cycle est un hommage à l'architecte, aquarelliste et designer Viktor Hartmann. Celui-ci rejette les canons académiques et puise son inspiration dans la Russie médiévale. Suite à son décès, une exposition est organisée à Saint-Pétersbourg. L'imagination du musicien s'empare des tableaux d'Hartmann pour créer une œuvre, initialement pour piano, associant musique populaire et procédés avant-gardistes.

ORCHESTRE ELEKTRA

DIRECTION : Mattia BORNATI

ASSISTANT À LA DIRECTION : Hector HAZARD

PIANO : Gaspard THOMAS

Gaspard THOMAS | Pianiste

Né en 1997, Gaspard Thomas a remporté de nombreuses récompenses en concours internationaux et est nommé Talent Adami Révélation Classique en 2024. Il se produit régulièrement en soliste et a notamment joué avec l'Orchestre Appassionato dirigé par Mathieu Herzog et l'Orchestre Opéra Éclaté sous la baguette de Victor Jacob, l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire sous la direction de Lucie Leguay, ainsi que l'Orchestre Philharmonique de la Radio Polonaise et José-Maria Florêncio à Katowice. Il est artiste invité dans plusieurs festivals et salles en France tels que le Festival de Deauville, les Lisztomanias, les Pianissimes, l'Auditorium de Radio France, la Seine Musicale... Chambriste très apprécié, il se produit avec Élise Bertrand, Jérémy Garbarg, Hermine Horiot, Stéphanie Huang... Également compositeur, son « Poème » pour un orchestre de 96 pianistes a été créé à la Philharmonie de Paris en 2019.

Mattia BORNATI | Chef d'orchestre

Hautboïste et percussionniste, Mattia se perfectionne en direction d'orchestre à la Haute École de musique de Genève dans la classe de Laurent Gay. Il se spécialise grâce à des masterclass avec Peter Eötvös, Pietro Veneri, Domingo Hindoyan ou encore Jukka-Pekka Saraste.

Il a été l'assistant de Catherine Larsen-Maguire (Orchestre de Chambre de Genève), Laëtitia Trouvé (Oya Kephale), Lucie Leguay (Orchestre de La Garde Républicaine), mais aussi chef de chœur assistant de Patrick-Marie Aubert (chœur de l'Opéra de Lausanne). Demi-finaliste au concours international de jeune chef d'orchestre de Besançon 2023, il est régulièrement invité pour diriger différents projets éclectiques et s'occupe notamment de l'orchestre du conservatoire Edward Saïd de Palestine.

Il est aujourd'hui le chef d'orchestre assistant et le coordinateur artistique de l'orchestre Les Forces Majeures (direction Raphaël Merlin), chef de l'Orchestre Demos Paris, et responsable artistique des orchestres du Verbier Festival.

Hector HAZARD | Chef d'orchestre assistant

Hector débute la musique par les percussions puis le violon au CRD de Montreuil. À 19 ans, il commence à s'intéresser à la direction d'orchestre et suit les cours d'Olivier Holt et d'Antonin Rey à Montreuil avant d'intégrer la classe d'Alexandre Grandé au CRR d'Aubervilliers en 2022.

Depuis, il a collaboré avec plusieurs orchestres, comme l'Orch'Est-Ensemble, l'orchestre Vents Debouts, l'orchestre des étudiants du CRR 93, et participé à des masterclass et des stages, notamment avec Alain Altinoglu et Aurélien Azan Zielinski. Depuis septembre 2023, il est directeur musical de l'orchestre Ars Fidelis.

Mattia Bornati nous parle du programme

Le *Concerto n° 2 pour piano* de Rachmaninov, composé entre 1900 et 1901, est une œuvre emblématique du répertoire, notamment grâce à son deuxième mouvement.

Le premier mouvement, *moderato*, solennel et puissant, débute par une série d'accords au piano tels des cloches allant crescendo pour laisser la place au thème porté par les violons, les altos et les clarinettes.

Le deuxième mouvement, *adagio sostenuto*, est formidablement émouvant grâce à son incessante formule rythmique de triolets, symbolisant le temps qui défile et évoquant des chants religieux russes.

Le troisième mouvement, *allegro scherzando*, tantôt noble, tantôt pétillant, comporte l'un des thèmes les plus célèbres du compositeur (second thème en si bémol). Ce mouvement propose une structure circulaire, le piano reprenant la même cadence au début du mouvement et juste avant la coda finale.

Les *Tableaux d'une exposition*, suite composée par Moussorgski en 1874, est l'idéal parfait de l'œuvre répondant à une double action créative : picturale et sonore. En effet, chaque mouvement dessine un tableau, une esquisse ou même parfois simplement l'idée d'un tableau. En 1873, l'artiste et architecte Viktor Hartmann, très cher ami de Modest Moussorgski, meurt soudainement à l'âge de 39 ans. Une exposition de plus de 400 œuvres d'Hartmann est alors organisée à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg au début de l'année 1874. Très affecté par sa disparition, Moussorgski compose les *Tableaux d'une exposition* en six semaines. Telle une visite sonore de l'exposition, l'œuvre est d'abord composée pour piano avant d'être orchestrée par Maurice Ravel en 1922.

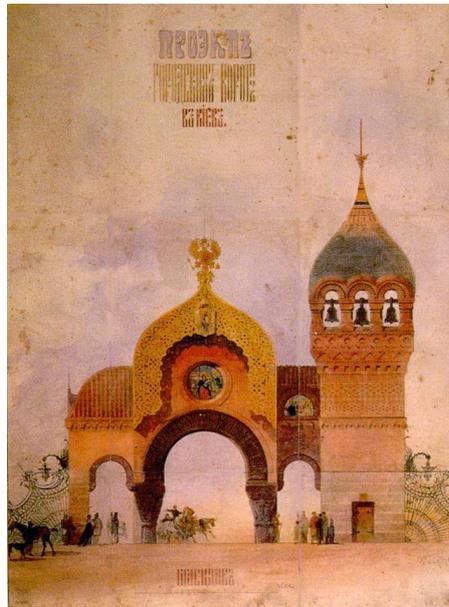
Ainsi, l'orchestre devient un musée sonore qui permet à une exposition imaginaire de se créer l'espace d'un concert et de rendre palpable par nos oreilles le souvenir de ces œuvres picturales. Une exposition est souvent éphémère, la nôtre l'est d'autant plus qu'à la fin du concert, elle n'existera plus.

Si vous vous laissez guider par les impressions sonores offertes par l'orchestre, vous découvrirez tout à tour des scènes vibrantes de vie (VII. Marché de Limoges, III. Les Tuileries où des enfants se chamaillent), des images majestueuses (X. La Grande Porte de Kiev), des passages sombres ou effrayants de sorcellerie (VIII. Catacombe, IX. La cabane sur pattes de poule de Baba Yaga, la sorcière russe), des effets comiques et burlesques (V. Ballet des poussins dans leur coque, I. Gnomus), une aquarelle représentant un vieux château (II)...

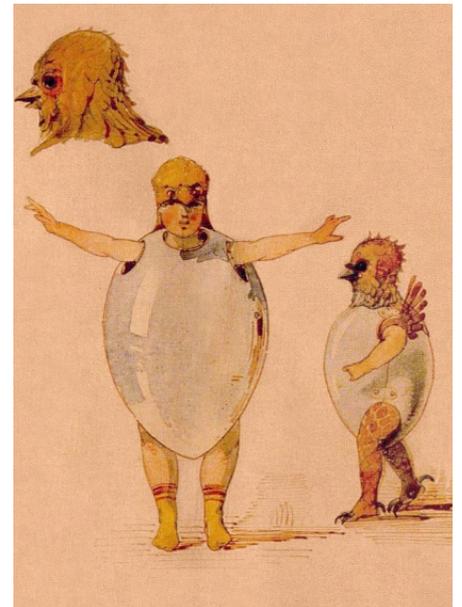
Entre les dix tableaux dépeints, cinq promenades jouent les intermèdes, reprenant une même mélodie comme si le fil de notre pensée s'interrompait à chaque tableau avant de reprendre de plus belle.

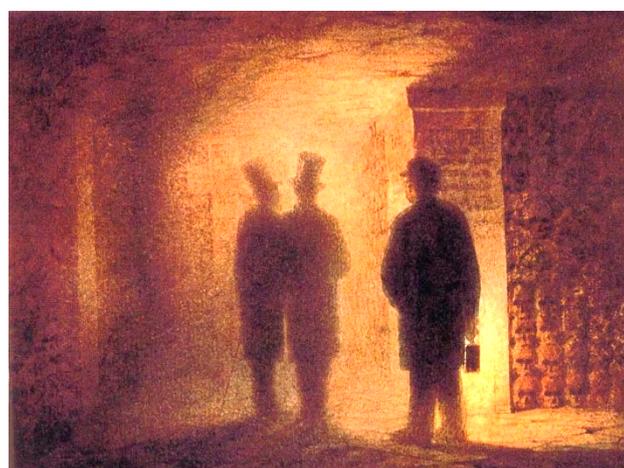
Cabane de Baba Yaga

Grande Porte de Kiev

Poussins dans leur coque

Catacombes

ORCHESTRE ELEKTRA

L'Orchestre Elektra est un regroupement de 80 musiciens et musiciennes amateurs de haut niveau, qui ont souhaité donner un nouveau rythme et une nouvelle ambition à leur pratique musicale en alliant curiosité, exigence et partage.

Le choix collectif du nom Elektra est un hommage à l'œuvre de Richard Strauss (opus 58), l'un des plus beaux opéras jamais écrits où l'orchestre tient le rôle principal. Elektra est un personnage important de la mythologie grecque, une femme libre qui refuse la compromission et la soumission. C'est un terme vibrant qui ne peut laisser aucune oreille indifférente !

Les musiciennes et musiciens d'Elektra se réunissent autour de 3 objectifs :

- Explorer le répertoire symphonique
- Perfectionner la pratique de ses musiciens, en partenariat avec des musicien.ne.s professionnel.le.s qui prodiguent leurs conseils pour une meilleure pratique collective.
- Partager la musique avec un public toujours plus large, en assurant des séances pédagogiques, en jouant dans des lieux rarement fréquentés par les orchestres classiques, toujours avec entrée libre pour permettre à tous d'y assister.

L'orchestre Elektra est également le partenaire des jeunes chef.fe.s d'orchestre, en leur proposant d'enrichir leur expérience en tant qu'assistant, chef invité ou directeur musical d'une saison complète. En effet, la formation de chef d'orchestre en conservatoire ne leur donne pas l'occasion d'apprendre à travailler avec un orchestre sur la durée d'un projet complet : Elektra leur en offre la possibilité !

L'Orchestre Elektra remercie l'école maternelle Arc-en-Ciel et sa directrice Nicole Noyelle pour le prêt de la salle de répétition chaque semaine, ainsi que le bureau d'études INEX, HONOTEL et GSC Consultants pour leur soutien.

Plus d'infos : www.orchestre-elektra.fr / Facebook / Instagram

Violons 1 : Volker HAIGIS (violon solo), Dima ALHOURANI, Claire BARROIS, Matthieu BENNET, Yulia BRÜLS, Amélie CHAPUIS, Louise FUET, Salomé GARGAUD, Louise JACOB, Souha MAKNI, Hugo MANCONE, Ruth NELSON, Rosalie OLLIVIER, Ninon PIGANIOL, Irina POISBELAUD, Carolin TRAUTE BREIDENBACH

Violons 2 : Constance DU BOISBAUDRY , Louis BOYER, Vincent CHARBONNIERAS, Catherine CROZAT, Bénédicte FROLET, Athénaïs GAGEY, Solène LOSSEAU, Hélène MALMANCHE, Quentin MORELOT, Claire NOUGUÈS, Pauline NOUGUÈS, Jade PERRONNIS, Ando RALAIMIADANA, Mahery RAZAFINIMANANA, Felix THOMANN

Altos : Sandra MONROY, Diane ACHIMASTOS, Guillaume ALFREDO, Lisa CORDEIRO, Jeanne DE BARTHES, Vincent DELEVALLE, Marc GIRARDIN, Claire MEHLER-JACOB, Marion PILTE, François SAVART, Suzanne TOURTIGUES, Manon VIAU

Violoncelles : Elisabeth PICHERY, Agnès AUTRUFFE, Marielle COHEN, Hadrien CORNUT, Matthieu DAAS, Judith FAIßT, Julie LUBIN, Marielle PERROT, Lise-Adélaïde THOMAS, Maëlle VILBERT

Contrebasses : Alexandre FLAMANT, Sylvain DUBREZ, Maider GARCIA PALACIOS, Marion MURA, Adrien SIPOS

Flûtes : Aurélie GONDOUIN, Maximilian SCHEUER, Magali WARNKE

Hautbois : Marion ALARD, Anthéa MOREAU, François SEILLIER

Clarinettes : Eliott BERDUGO, Pascal BUGAT-FARGEAS, Clémentine RICHARD

Bassons : Christophe LARCEBAL, Thomas Le REUN

Contrebasson et saxophone : Jean-Pierre CHEVE

Cors : Antonin BOUCHARLAT, Lila GATTET, Andreas KOPF, Etienne LYONNET

Trompettes : Louis BLONDELLE, Olivier MOREAU, Ludovic THOMAS

Trombones : Willem GABILLY, Raphaël GOURRADA, Maxime POK

Tuba : Kervin ANGULO

Percussions : Jimmy BARDIN, Aathisan BASKARALINGAM, Cloé GUIBERTEAU, Dante OLIVEIRA, Joseph REYNAUD, Diane RIVIERE

Harpe : Maud de TRUCHIS

Célesta : Robin MELCHIOR

Les Pianissimes sont nées en 2005 grâce à une poignée de passionnés de musique classique qui avaient envie de partager leur passion avec le plus grand nombre, sous forme d'un festival et d'une saison de concerts, avec trois objectifs : *Soutenir et mettre en lumière les pianistes de demain ; Attirer et fidéliser de nouveaux publics ; Renouveler l'expérience du concert classique*. La Saison des Pianissimes se déroule toute l'année dans différentes salles de Paris. Le Festival des Pianissimes tiendra sa 20e édition de janvier à juin 2025 dans le Val de Saône. Notre association étant reconnue d'intérêt général, elle est éligible à la loi sur le mécénat permettant aux particuliers ou aux entreprises qui partagent nos objectifs de nous soutenir en défiscalisant au moins 60% de leurs dons. Si vous souhaitez recevoir notre *newsletter* électronique et bénéficier de tarifs préférentiels, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne ou sur nos listings à la sortie. Vous pouvez aussi vous abonner (Carte 6 concerts valable 1 an), et nous suivre sur Facebook ou Instagram.

Les Pianissimes – 204 rue Saint Martin – 75003 Paris – 01 48 87 10 90

info@lespianissimes.com – www.lespianissimes.com

Saison Pianissimes 2024 / 25

<i>Coups de Coeur Pianissimes</i>	15 Septembre (Cortot)
<i>Gabriele Strata</i>	3 Octobre (Cortot)
<i>Gabriel Durliat</i>	17 Novembre (Scala)
<i>Gaspard Thomas & Orchestre Elektra</i>	29 Novembre (St Eloi)
<i>Illia Ovcharenko</i>	18 Décembre (Cortot)
<i>Marie Oppert & Antoine Préat</i>	16 Janvier (Cortot)
<i>Clément Lefebvre</i>	6 Février (Guimet)
<i>Rodolphe Menguy</i>	11 Mars (Cortot)
<i>Irma Gigani</i>	11 Avril (Cortot)
<i>John Gade</i>	25 Mai (Scala)

Les Pianissimes remercient les partenaires et mécènes qui nous soutiennent fidèlement : Internat de la réussite Jean Zay, Guy Berruyer, Gérard Bontron, Patrick Boury, François Chausson, Patrice de Laage, Cécile du Cluzel, Isabelle Girardot, Patrick Petit, Jean Riboud, Christine Sénéchal, Maxime Tardivon, François Thèves, et tous les autres donateurs

