

LUNDI 22 JUILLET

21h - Église de La Grave

Yvonne Loriod compositrice

Ensemble TM+

Angèle Chemin, soprano

Julien Le Pape, piano

Nathalie Forget, ondes Martenot

Florent Jodelet, percussions

Anne-Cécile Cuniot, flûte

PROGRAMME

Olivier Messiaen (1908-1992),

Huit Préludes pour piano

(1928-29), extraits :

La colombe ;

Chant d'extase dans un paysage
triste

Yvonne Loriod (1924-2010),

Grains de Cendre (1946)

Olivier Messiaen (1908-1992),

Le Merle Noir (1952)

Vocalise-Étude (1935)

Yvonne Loriod (1924-2010),

Trois Mélopées africaines (1943)

Dédiés à la pianiste et compositrice Henriette Puig-Roget (1910–1992), les *Huit préludes pour piano* sont composés de 1928 à 1929 et sont considérés par Messiaen comme sa première œuvre valable. Ils suivent la théorie du « son-couleur » du compositeur, consistant à associer chaque complexe de son à une couleur définie selon le principe de la synesthésie. Messiaen donne donc également des indications sur les couleurs de chaque *Prélude*. La Colombe, pièce simple et charmante, est décrite comme « *Orangé, veiné de violet* ». Quant au Chant d'extase dans un paysage triste, pièce plus complexe et élaborée, il est « *Gris, mauve, bleu de Prusse, pour le début et la fin ; le milieu est diamanté, argenté* » ; adoptant le plan formel d'un triptyque rigoureusement symétrique, dont chaque volet comprend également trois éléments, il rend hommage à la Sainte Trinité ainsi qu'à Debussy, à qui Messiaen vouait une admiration profonde.

Composé au cours de l'été 1946, *Grains de cendre* est un cycle de mélodies écrites pour soprano, piano et flûte ou ondes Martenot. Les paroles, qu'elle décrit comme inspirées de poèmes arabes, sont rédigées par Yvonne Loriod elle-même. Elles mettent en scène « *une jeune fille en mal d'amour qui s'exprime en fantaisies surréalistes et jeux de mots délirants* » (Peter Asimov). Très contrastée, présentant autant de passages dissonants que d'harmonies caressantes, l'œuvre suggère des similarités, autant musicales que lyriques, avec le cycle de mélodies de Messiaen *Harawi*, achevé en 1945.

Le Merle noir est commandé en 1951 pour le concours de flûte du Conservatoire de Paris de l'année suivante. Œuvre emblématique du répertoire pour flûte s'inscrivant aussi bien dans le modernisme que dans la tradition, Messiaen renouvelle à travers elle le caractère champêtre de l'instrument (décliné depuis le XVIIIe siècle), et développe un nouveau sens du style limpide et aéré hérité de l'école française. Écrite après une période de recherche sur le sérialisme, c'est la première œuvre du compositeur à se fonder principalement sur le chant d'un oiseau ; et le merle noir est, avec la fauvette à tête noire et la fauvette des jardins, un des trois oiseaux dont le chant est le plus cité par Messiaen. L'écriture s'inspire des talents d'improvisateur et du babillage varié du merle noir, tout en développant les différentes cellules à la manière des neumes médiévaux (c'est-à-dire en leur appliquant des variations de formules mélodiques).

La Vocalise-Étude est composée en 1935, à l'intention d'un recueil de vocalises sans paroles publié par l'éditeur Leduc, auquel participèrent de nombreux compositeurs connus. L'œuvre a pour vocation principale d'aider les chanteurs d'un niveau avancé à progresser et améliorer leur technique. La partition ne contient pas de paroles mais attend un travail de l'interprète sur le contrôle de la respiration et le phrasé, les rythmes complexes et le chromatisme.

Enfin, les *Trois mélopées africaines*, composées pour flûte, piano, ondes Martenot et caisse claire, sont la seule œuvre d'Yvonne Loriod exécutée en public de son vivant, en 1945 à la Société nationale. Elles reflètent l'intérêt de la compositrice pour la musique et la littérature d'autres cultures ainsi que son attirance pour les combinaisons instrumentales inhabituelles.

Ensemble TM+

TM+ travaille depuis 1986 à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des oeuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Composé de 21 musiciens virtuoses auxquels se joint chaque saison une quinzaine d'autres instrumentistes, l'Ensemble est une formation musicale profondément moderne, attachée aux relations entre passé et présent, ayant à coeur de créer de nouveaux liens avec les compositeurs comme de favoriser l'investissement individuel et collectif des musiciens. Engagé dans toutes les formes d'expression et de création, TM+ collabore régulièrement avec metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens sur des projets pluridisciplinaires.

Angèle Chemin, soprano

Angèle Chemin grandit dans une famille d'artistes franco-américaine. Formée à la scène par son père Philippe Chemin dès l'âge de 5 ans, elle joue au théâtre pendant toute son enfance et adolescence, notamment sous sa direction.

Après avoir commencé ses études musicales par la flûte traversière, Angèle Chemin se forme comme artiste lyrique auprès d'Elsa Maurus, Robert Expert puis se perfectionne auprès de Malcolm Walker et Patricia Petibon et Véronique Gens.

Finaliste du Concours international de chant lyrique Georges Liccioni 2021, lauréate du Concours International de chant lyrique de Vivonne en 2020, jeune talent du Festival de Saint-Denis en 2019, elle chante en soliste pour les Opéras de Bordeaux, Lille, Reims, Limoges, Grand théâtre du Luxembourg, Chapelle Reine Élisabeth, Abbaye de Royaumont et dans de nombreux festivals et théâtres en France et en Europe.

Artiste aux multiples facettes, elle est aussi une ardente défenseuse de la création contemporaine et du théâtre musical.

Nathalie Forget, ondes Martenot

Nathalie Forget est diplômée d'un premier prix d'ondes Martenot à l'unanimité du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Elle est également titulaire d'une maîtrise de philosophie de la musique sur Olivier Messiaen et d'un master en arts plastiques (photographie et performance).

Elle se produit partout en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, en Afrique, au Mexique, en Russie et au Canada. Nathalie Forget est interprète des oeuvres majeures pour ondes (Messiaen, Honegger, Milhaud, Varèse, Murail, Jolivet, Koechlin, Scelsi...) ; elle est également très investie dans la musique contemporaine, l'improvisation, la musique rock et la création d'un répertoire radicalement nouveau pour cet instrument.

Elle associe par ailleurs les ondes Martenot à l'art contemporain sous forme de performances (avec sculptures, voix et projections).

Parmi ses enregistrements figure le DVD de l'opéra *Saint François d'Assise* d'Olivier Messiaen, sous la direction d'Ingo Metzmacher ainsi que l'oeuvre majeure de Giacinto Scelsi *Uaxuctum* avec l'Orchestre Philharmonique et le Choeur de Radio France, et la *Turangalila-Symphonie* de Messiaen avec le Toronto Symphony Orchestra, Gustavo Gimeno et Marc-André Hamelin chez Harmonia Mundi. Depuis 2016, elle est professeure d'ondes Martenot au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En 2020 est paru l'ouvrage d'Eric Valentin, *L'insurrection de la douceur, les performances musicales de Nathalie Forget*, aux Éditions L'Harmattan.

Anne-Cécile Cluniot, flûte

Née d'une famille de musiciens rémois, Anne-Cécile Cluniot commence ses études à Reims (O. Renault) puis les poursuit à Boulogne-Billancourt (C. Nessi). Admise au CNSM de Paris, elle y obtient le diplôme de formation supérieure mention très bien (P.Y. Artaud, G. Alriol et P. Dumail). Elle y suit ensuite le cycle de perfectionnement de musique de chambre en sonate flûte et piano (M. Moraguès et C. Ivaldi). Elle suit également les cours de théâtre de Georges Werler.

Elle est maintenant une musicienne investie dans un très large répertoire et est ainsi flûtiste de l'orchestre Les Siècles, flûtiste solo de l'Orchestre Colonne et de l'Orchestre de Chambre Pelléas, flûtiste des ensembles Calliopée et Musica Nigella puis, dans son domaine de prédilection la musique contemporaine, avec les ensembles Zellig, TM+ et Atmusica.

Elle forme avec Marion Ralincourt le duo Face à Face, duo de flûtes qui présente la flûte à travers les siècles à l'aide d'un répertoire très large et d'instruments historiques.

Elle est dédicataire de « Früh » de B. Mantovani pour flûte seule, de « Ritornello » de P. Hurel pour flûte et piano et du trio « Les couleurs silencieuses » de L. Cluniot pour flûte, clarinette et piano. C'est une flûtiste qui profite de la diversité des rôles que son instrument propose pour assouvir sa curiosité et son envie de partage et privilégie les projets originaux, enrichissants et riches de sens.

Julien Le Pape, piano

Né en 1980, Julien Le Pape découvre le piano à l'âge de huit ans. Admis en 1995 au CNSMD de Paris, il y reçoit l'essentiel de sa formation, et obtient un Premier Prix dans quatre disciplines : piano, musique de chambre, harmonie et accompagnement. Il suit par ailleurs les master-classes de Jean-Claude Pennetier, Jean-François Heisser, François-René Duchâble, Leon Fleisher. En 1999, il est finaliste au Concours Clara Haskil à Vevey-Montreux, et interprète le 4e Concerto de Beethoven sous la direction d'Emmanuel Krivine. Passionné par l'activité de soliste autant que par celle de chambriste, Julien Le Pape se produit en France et à l'étranger (Hanovre, Société Chopin à Vienne, Naples, Salerne, Aberdeen, Cambridge, Tonhalle à Zürich, Los Angeles, Osaka, Tsuda Hall à Tokyo). Membre de l'ensemble TM+ et de l'ensemble Sésame, il se produit également avec orchestre et collabore à des projets mêlant théâtre et musique, notamment avec Didier Sandre, Ludmila Mikael, Fanny Cottencçon, Shiro Saito.

Julien Le Pape également professeur d'accompagnement et de lecture à vue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.

Florent Jodelet, percussions

Après ses études avec Michel Cals, puis Jacques Delécluse au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Florent Jodelet se perfectionne auprès de Jean-Pierre Drouet. Il suit également les cours de Iannis Xenakis et étudie la musique électroacoustique avec Michel Zbar.

Dès le début de sa carrière, il s'engage fortement pour servir les compositeurs de son temps. Il crée de nombreuses œuvres, notamment pour percussion solo et devient un partenaire privilégié pour de nombreux compositeurs qui lui accordent leur confiance.

En France comme à l'étranger, il se produit en soliste avec orchestre, en récital et en musique de chambre dans des salles prestigieuses ainsi que dans les grands festivals.

Florent Jodelet est soliste de l'Orchestre National de France avec lequel il joue dans le monde entier sous la direction des plus grands chefs. Il participe également activement aux concerts de l'ensemble orchestral TM+, dont il est un des musiciens attirés.

Particulièrement attaché à la transmission, Florent Jodelet développe une dynamique activité d'enregistrement des oeuvres qu'il défend. Professeur assistant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, également invité à enseigner dans de nombreux pays, il accompagne toute la nouvelle génération de percussionnistes.

DEMAIN AU FESTIVAL

Mardi 23 juillet

11h – Galerie de l'Alpe – Jardin du Lautaret

Conférence : Yvonne Loriod, la bonne fée du Festival

Gaëtan Puaud, fondateur du Festival Messiaen au Pays de la Meije

14h – Jardin du Lautaret

Aubade

Lila Jeunet, violoncelle

Lisa Couavoux, guitare

17h – Église de La Grave

Filiations

Clarisse Dalles, soprano

Anne Le Bozec, piano

Œuvres de N. Boulanger, E. Barraine, H. Puig-Roget

21h – Salle des fêtes de La Grave

Rhythm Labyrinth

Florent Jodelet, percussions

Manjunath B. C., percussions

Œuvres de N. Muhly, Manjunath B. C., F.-B. Mâche, J.-P. Drouet, M.

Stroppa, T. de Mey, G. Aperghis, F. Zappa

www.festivalmessiaen.com / Facebook, Instagram #FestivalMessiaen

Billetterie : billetterie@aida38.fr / 04 74 20 20 79

Le festival est organisé par Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA).

