

mercredi 9 août 2023 > 21h00
Parc du Château de Florans

“Passer au présent” - **Henri Dutilleux**
À la découverte d'un compositeur : Florent Boffard et ses amis

Liya Petrova violon
Alban Gerhardt violoncelle
Florent Boffard piano
Sinfonia Varsovia
Andrew Gourlay direction

H. Dutilleux (1916-2013)

Mystère de l'instant (1986-1989)

Appels, rumeurs

Litanie

Soliloque

P. Schoeller (né en 1957)

Hymnus pour piano et ensemble orchestral (2023, création mondiale)

Commande du Festival de La Roque d'Anthéron. Dédié à Florent Boffard.

Éditions musicales Artchipel

entracte

J. Anderson (né en 1967)

Litanies, concerto pour violoncelle et orchestre (2018-2019)

H. Dutilleux (1916-2013)

Sur le même accord, nocturne pour violon et orchestre (2001)

Henri Dutilleux (1916-2013)

Compositeur français né en 1916 à Angers, Henri Dutilleux entre en 1933 au Conservatoire de Paris, où il suit les cours de contrepoint et fugue avec Noël Gallon, de direction d'orchestre avec Philippe Gaubert, de composition avec Henri Busser et d'histoire de la musique avec Maurice Emmanuel. Il y reçoit un Premier Prix d'harmonie, de contrepoint et de fugue, puis obtient le Grand Prix de Rome en 1938 avec la cantate *L'Anneau du Roi*.

Il étudie à cette époque le traité de composition de Vincent d'Indy, découvre Stravinski, Bartók et le sérialisme, mais restera toujours en marge de ces diverses esthétiques. Nommé en 1942 chef de chant de l'opéra de Paris puis directeur du service des illustrations musicales de la Radiodiffusion française en 1945, il occupera ce poste jusqu'en 1963. Cette expérience très enrichissante lui permet de côtoyer toutes les tendances artistiques.

La renommée d'Henri Dutilleux est internationale aussi bien en tant que compositeur qu'en tant qu'enseignant. Il mène une importante activité de pédagogue, nommé professeur de composition en 1961 à l'École Normale Supérieure, puis au Conservatoire de Paris de 1970 à 1984. Il est invité dans de nombreux pays comme professeur et conférencier. Deux fois, en 1995 et en 1998, il est appelé en résidence au Tanglewood Music Center.

Henri Dutilleux devient membre associé de l'Académie Royale de Belgique en 1973, membre honoraire de la Royal Academy de Londres en 1966, du conseil international de la musique de l'UNESCO, de l'American Academy and Institute of Arts and Letters de New York en 1981, de l'Accademia Nazionale Santa Cecilia à Rome en 1993, et en 1998, il est membre de la Bayerische Akademie der Schönen Künste à Munich.

Les premières œuvres du compositeur sont créées pendant la guerre : *Quatre Mélodies* pour chant et piano, en 1943, *La geôle* pour voix et orchestre, en 1944. Roger Désormière et l'Orchestre National créent sa *Première Symphonie* en 1951 et la compagnie Roland Petit, le ballet *Le Loup* en 1953. Charles Münch à Boston crée la *Deuxième Symphonie* en 1959, puis les *Métaboles* en 1965, une de ses œuvres les plus fréquemment interprétées. Son quatuor à cordes *Ainsi la nuit* (1977) rencontre un succès exceptionnel. Il écrit des œuvres pour son épouse, la pianiste Geneviève Joy, ainsi que pour de nombreux autres grands interprètes : le concerto pour violoncelle et orchestre *Tout un monde lointain* (1970) lui est commandé par Mislav Rostropovitch. Il compose *Sur un même accord* en 2002 pour la violoniste Anne-Sophie Mutter, et *Correspondances* en 2003 pour la soprano Dawn Upshaw.

Le travail d'Henri Dutilleux est maintes fois couronné. En 1967 il reçoit le grand prix national de la musique pour l'ensemble de son œuvre, et en 1983 le grand prix international du disque de Montreux. En 1987, on lui décerne le prix international Maurice Ravel et celui du Conseil International de la Musique. Il reçoit en 1994 le Praemium Imperiale du Japon pour l'ensemble de son œuvre et en 1998, le Royal Philharmonic Society Awards pour *The Shadows of Time*. Pour cette pièce, il reçoit aussi en 1999 le prix de Cannes et la même année, le grand prix de la presse musicale internationale. En 2005, lui est attribué le prix international Ernst von Siemens.

Philippe Schoeller compositeur

Né à Paris en 1957, Philippe Schoeller est l'un des compositeurs les plus importants de sa génération et des plus joués à travers le monde. Suivant les cours de Pierre Boulez au Collège de France et de Franco Donatoni au CNSMD de Paris, il a effectué également des stages en informatique musicale à l'IRCAM, et entrepris des recherches importantes en synthèse sonore. Ses rencontres avec Henri Dutilleux, Elliott Carter et Helmut Lachenmann ont par ailleurs été décisives dans sa formation de compositeur. Son catalogue comprend plus de 160 œuvres jouées par d'importants orchestres et ensembles parmi lesquels le Birmingham Symphony Orchestra, le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, le Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, l'Ensemble intercontemporain, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg et les deux orchestres de Radio France. Parmi les chefs d'orchestre qui défendent sa musique figurent Myung-Whun Chung, Matthias Pintscher, Marek Janowski, Jukka-Pekka Saraste, Peter Rundel et Peter Eötvös ; Pierre-Laurent Aimard, Barbara Hannigan, Jean-Guihen Queyras, Alexandre Tharaud comptent quant à eux parmi les interprètes qui créent ses œuvres. Composant pour le grand écran, Philippe Schoeller s'est vu confier en 2007, par l'Auditorium du Louvre, la composition du film muet *Dura Lex* de Lev Koulechov. Il a également composé les musiques de *Versailles* (2008) et *L'Exercice de l'État* (nominé aux Césars 2012 pour la meilleure musique de film) et celle d'*Un peuple et son roi* (2018) du célèbre réalisateur Pierre Schoeller. Par ailleurs une œuvre très importante, *J'accuse*, chef-d'œuvre muet d'Abel Gance (1919) a fait l'objet de cinq ciné-concerts proposés dans les salles les plus prestigieuses d'Europe, avec une partition originale pour grand orchestre, électronique et chœur virtuel de plus de trois heures - "symphonie visuelle" - composée en 2014. Une autre étape importante dans son parcours de créateur a été la création, en juin 2017, d'*Hermès V* par l'Ensemble intercontemporain sous la direction de Matthias Pintscher à la Pierre Boulez Saal de Berlin et au Southbank Centre à Londres.

Rayonnant d'une force énergétique qui allie pensée moderne, inspiration romantique et richesse instrumentale - elle s'inspire souvent de la mythologie ancienne comme du romantisme allemand, et plus globalement d'une relation singulière et intense à tout ce que Goethe nommait la Nature et son énergie/mouvement -, la musique de Schoeller peut être associée à des termes tels que couleur, transparence, subtilité, mais aussi souplesse, mouvement, lumière et forme organique. Les *Songs from Esstal I, II, III*, créés en juin 2013 par Barbara Hannigan et l'Orchestre Philharmonique de Radio France ont ainsi été qualifiés par la presse de "nouveau lyrisme" en musique.

Philippe Schoeller a reçu au cours de sa carrière de très nombreuses récompenses et distinctions : nommé Chevalier des Arts et des Lettres en janvier 2021, il a reçu en 2018 le Prix de composition Florent Schmitt décerné par l'Académie des Beaux-Arts et le Grand Prix Sacem de la musique symphonique - il avait précédemment reçu en 2009 le Prix Sacem de la meilleure création contemporaine instrumentale -, en plus de deux Prix "Coup de cœur" décernés par l'Académie du disque Charles Cros pour son concerto pour violoncelle *The Eyes of The Wind* enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Radio-France et Jean-Guihen Queyras, sous la direction d'Alexandre Briger (Harmonia Mundi), et pour le CD *Voix intérieures*, cycle de musique de chambre interprété par l'ensemble Alternances.

P. Schoeller

Hymnus pour piano et ensemble orchestral (2023, création mondiale)

Hymnus, du grec ancien ὕμνος : *hymnos*.

“Musique en plein air”, rayonnante, souple et très fluide, énergique, immiscée vibrante dans le paysage sonore à ciel ouvert... pour ce concert le 9 août 2023.

Ainsi le point de départ de cette œuvre, initialisée par Florent Boffard fin février 2023, lorsque nous construisions le programme de musique de chambre prévu pour le concert de l'avant-veille, du 7 août, de Scarlatti à Bartók, via quelques-unes de mes partitions, pour cette 43ème édition du Festival de La Roque d'Anthéron.

Magiquement, miraculeusement, cette musique advint dans mon esprit et mon cœur immédiatement (privilège de l'âge, après 190 partitions composées depuis 40 ans...) : images précises de vagues fluides et colorées, avec des principes d'accélération et décélération du défilement des énergies...

Autour du grand piano de concert, j'ai pris essentiellement des instruments où le souffle donne accès à l'essence du chant, au corps respirant : six bois et six cuivres, matière sonore douée d'un très large spectre de couleurs et de nuances, oui, et toujours en écho avec la voix humaine, ici métaphorique. La voix collective. Le Peuple. Sa noblesse essentielle.

En miroir avec ce principe fluide, océanique, du chant choral cuivré, sortes de marées-inondations variables, trois percussions :

au centre le timbalier, essentiel, fondement architectural de l'harmonie déployée des vents, et, de part et d'autre, symétriques, deux percussionnistes lançant l'énergie du pianississimo fragile d'un accord de vibraphone ou d'un souffle coloré d'une peau légèrement pulsée de grosse caisse toute feutrée, jusqu'aux déferlements de rythmes dotés de très haute énergie du geste, bongos, cymbales, gongs, traits virtuoses des deux vibraphones... etc...

Le piano, lui, fait grand maître de cérémonie, sobre, puissant et méditatif, commentant ou anticipant, proposant à l'orchestre toutes sortes de principes d'écoute, de focales ultra-précises (la corde juste ponctualité par un marteau de feutre) jusqu'à des lancées Pollockiennes d'énergies totémiques, furie des mains virtuoses...

Le principe du “Piano-Forte”, c'est à dire de la Nuance Ardente, du rien subtil mis en œuvre dans la musique de chambre, jusqu'au fortissimo secouant ce grand oiseau noir et blanc qu'est un grand piano queue de concert, instrument si symbolique, ce principe fondamental du spectre d'énergie est ici porté au paroxysme de sa nature, de son expressivité.

Chanter ou écouter un Hymne est un acte essentiel. Simple. Fondamental. Généreux. Car l'air qui porte le son, et son énergie de don, est pour nous tous le même.

Une joie, un bonheur de composer cet hymne ! Tout hymne fait référence à ce qu'il célèbre ou ce à quoi, à qui, il rend hommage.

Ici la Nature en elle-même.

TOUTE la Nature, des atomes aux clusters de galaxies, des bactéries jusqu'aux grands vertébrés, sans oublier les oiseaux-lyres et les dauphins...

Julian Anderson compositeur

Julian Anderson est l'un des compositeurs les plus estimés de sa génération. Né à Londres en 1967, il étudie la composition avec John Lambert, Alexander Goehr et Tristan Murail avant de recevoir en 1992 le RPS Composition Prize pour sa pièce pour orchestre *Diptych* (1990). De solides relations entretenues avec, entre autres, des ensembles tels que le BCMG, le Nash Ensemble, le London Sinfonietta et plusieurs orchestres ont donné lieu à de nombreuses commandes. *Book of Hours* (2004) pour ensemble et électronique a remporté un RPS Award en 2006, et l'enregistrement NMC a remporté le Gramophone Award 2007. L'opéra en trois actes *Thebans* a été créé en 2014 à l'English National Opera, remportant par la suite un British Composers Award et suscitant cette critique du *New York Times* qui a décrit Anderson comme "soit un non-conformiste, soit un génie - probablement les deux à la fois." Parmi d'autres prix remportés, celui pour son concerto pour violon *In lieblicher Bläue* composé pour Carolin Widman, et celui pour son concerto pour piano *The Imaginary Museum* composé pour Stephen Osborne. Le 50ème anniversaire de Julian Anderson a par ailleurs été célébré en 2017 avec une conférence sur son œuvre et l'interprétation de vingt de ses pièces lors du festival BBC Total Immersion. Plus récemment, sa *Symphonie n°2 "Prague Panoramas"* (2019-2021), commande de la BBC, de l'Orchestre philharmonique de Munich et du Cleveland Orchestra a été créée aux BBC Proms sous la direction de son dédicataire Semyon Bychkov. Enfin le concerto pour violoncelle *Litanies* (2018-2019) écrit pour Alban Gerhardt a été créé au Festival Radio France Présences 2020, et joué depuis à plusieurs reprises sur plusieurs continents avant de remporter le très convoité Prix Grawemeyer 2023 de composition musicale. Recevant le CBE à l'occasion du Nouvel An de 2021, Julian Anderson a été nommé Chevalier de l'Ordre du Mérite Culturel de Monaco en octobre 2022, pour ses services rendus à la musique. Il est actuellement Président du Conseil musical de la Fondation Prince Pierre de Monaco, et professeur principal de composition à la Guildhall School of Music and Drama de Londres.

Liya Petrova violon

Liya Petrova est révélée sur la scène internationale lorsqu'elle remporte en 2016 le Premier Prix du Concours international de violon Carl Nielsen au Danemark. Elle enregistre dans la foulée le Concerto de Nielsen et le 1er Concerto de Prokofiev avec l'Orchestre Symphonique d'Odense sous la direction de Kristiina Poska pour Orchid Classics - disque acclamé par la presse internationale. En janvier 2020 paraît le premier fruit de sa collaboration avec le label Mirare : un album Beethoven, Barber et Britten avec le pianiste Boris Kusnezow. Un second album paraît début 2021 avec le Concerto de Beethoven et le 7ème Concerto de Mozart, dirigés par Jean-Jacques Kantorow à la tête du Sinfonia Varsovia, qui reçoit un accueil unanime de la critique. Un troisième disque vient de sortir sous le même label, dédié au Concerto de Walton avec le Royal Philharmonic Orchestra et à la Sonate de Respighi avec le pianiste Adam Laloum. Au printemps 2020, alors que le monde est encore confiné, Liya Petrova lance Salle Cortot à Paris la Musikfest Parisienne, dont la première édition sans public rencontre un grand succès en ligne. Deux ans plus tard, elle crée aussi, avec ses amis Alexandre Kantorow et Aurélien Pascal, les Rencontres Musicales de Nîmes dont le trio assure la direction artistique. Liya se produit dans de grandes salles telles que le Concertgebouw

d'Amsterdam, la Philharmonie de Paris, les Rencontres Musicales d'Évian, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et les festivals de La Grange de Meslay, Mecklenburg-Vorpommern et La Folle Journée de Nantes. Elle est l'invitée de nombreux orchestres parmi lesquels l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Royal Philharmonic Orchestra de Londres ou l'Orchestre national de Lyon. En musique de chambre, elle partage la scène avec Alexandre Kantorow, Beatrice Rana, Emmanuel Pahud, Éric Le Sage, Pablo Ferrández ou Daishin Kashimoto. Liya Petrova est née en Bulgarie dans une famille de musiciens et a bénéficié de l'enseignement d'Augustin Dumay à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, d'Antje Weithaas à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin et de Renaud Capuçon à la Haute École de Musique de Lausanne. Elle joue le *Hélios*, magnifique instrument fabriqué à Crémone en 1735 par l'héritier de Stradivari, Carlo Bergonzi, et gracieusement mis à sa disposition par des mécènes privés.

Alban Gerhardt violoncelle

Ayant débuté sa carrière en 1991 aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Semyon Bychkov, Alban Gerhardt s'est imposé comme l'un des violoncellistes les plus polyvalents, apprécié pour ses interprétations aussi bien des pièces solo de Bach que des compositeurs contemporains, en passant par les répertoires classique et romantique. Depuis plus de trente ans, il exerce une influence unique sur les publics du monde entier par sa musicalité, sa présence sur scène et son insatiable curiosité artistique. Par sa propension à éclairer d'un jour nouveau des partitions connues, et par son intérêt sans cesse renouvelé pour l'exploration de nouveaux répertoires, il se distingue véritablement de ses pairs. Alban Gerhardt a collaboré avec de nombreux orchestres - Concertgebouw d'Amsterdam, tous les orchestres de la radio britannique et allemande, Philharmonique de Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre national de France, orchestres symphoniques de Cleveland, Philadelphie, Boston et Chicago... -, jouant sous la direction notamment de Christoph von Dohnányi, Kurt Masur, Simone Young, Susanna Mälkki, Vladimir Jurowski et Andris Nelsons. Son répertoire très large comprend tous les grands concertos et il est en même temps le soliste de référence pour les compositeurs contemporains : il a ainsi créé récemment le concerto de Julian Anderson avec l'Orchestre National de France, dont il donnera la première asiatique avec le Hong Kong Sinfonietta ; il avait auparavant créé le concerto de Brett Dean avec l'Orchestre symphonique de Sydney et le Philharmonique de Berlin, et remporté le BBC Music Magazine Award pour son enregistrement du concerto pour violoncelle d'Unsk Chin. Au disque, son enregistrement de l'intégrale des *Suites* de Bach sorti en 2019 a figuré parmi les 100 meilleurs CDs de l'année du *Sunday Times* (tous genres confondus), et son récent album des concertos de Chostakovitch avec le WDR Sinfonieorchester Köln et Jukka-Pekka Saraste a été récompensé en 2021 par l'International Classical Music Award. Musicien de chambre passionné, il se produit régulièrement avec Steven Osborne, et s'est associé à la violoniste Gergana Gergova, à la chorégraphe Sommer Ulrickson et au sculpteur Alexander Polzin autour d'un nouveau projet artistique, "Love in Fragments", qui a été créé au 92 NY à New York. Soucieux de partager ses découvertes bien au-delà de la salle de concert traditionnelle.

Florent Boffard piano

Invité des principaux festivals - Salzbourg, Berlin, Bath, Aldeburgh, La Roque d'Anthéron... -, Florent Boffard a joué entre autres sous la direction de Pierre Boulez, Simon Rattle, Leon Fleisher et Peter Eötvös avec l'Orchestre National de Lyon, le Philharmonisches Orchester Freiburg, le NDR Elbphilharmonie Orchester et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Soliste de l'Ensemble Intercontemporain de 1988 à 1999, il a côtoyé les principaux compositeurs de notre temps et effectué la création de nombreuses pièces de Boulez, Donatoni, Ligeti ou encore Kurtág. Récompensé en 2001 du Prix Belmont de la Fondation Forberg-Schneider (Munich) pour son engagement dans la musique d'aujourd'hui, il était en 2019 l'invité du MusikFest Berlin et de l'Elbphilharmonie à Hambourg dans le cadre de "Portrait" consacré au compositeur George Benjamin. Présentant en direct sur ARTE à La Folle Journée de Nantes 2010, "Chopin, une écoute aujourd'hui", il a réalisé de nombreux ateliers et présentations de concerts, en particulier au festival de La Roque d'Anthéron, et écrit le film "Schoenberg, le malentendu", qui accompagne son enregistrement de l'œuvre pour piano de Schoenberg paru chez Mirare en 2013 - enregistrement récompensé dès sa sortie par 5 Diapasons et noté Editor's Choice par *Gramophone*. Parmi ses enregistrements, on trouve également l'album "Racines" consacré à Bartók (chez Mirare) et unanimement salué par la presse ("Editor's Choice" de *Gramophone*), les *Structures pour deux pianos* de Boulez avec Pierre-Laurent Aimard, la *Sequenza pour piano* de Berio (DGG), les *Études* pour piano de Debussy et Bartók, les Sonates pour piano et violon de Fauré avec Isabelle Faust (Harmonia Mundi), et *Antiphonie* de Boulez dans un récent disque réunissant des œuvres de Beethoven, Berg et Boulez (Mirare, 2021). Florent Boffard est actuellement professeur de piano au CNSMD de Paris et à l'IESM d'Aix-en-Provence après avoir enseigné au CNSMD de Lyon et à la Musikhochschule de Stuttgart.

Sinfonia Varsovia

En avril 1984, Sir Yehudi Menuhin est invité par le Polish Chamber Orchestra (Orchestre de Chambre Polonais) en tant que soliste et chef d'orchestre ; l'effectif de l'orchestre s'enrichit pour l'occasion de nouveaux membres et les concerts rencontrent un immense succès auprès du public et de la critique. Yehudi Menuhin accepte alors de prendre la place de premier chef invité et la formation prend le nom de Sinfonia Varsovia. Acclamé dans les plus prestigieuses salles de concerts et festivals du monde et jouant avec des chefs et des solistes de renommée mondiale - notamment Krzysztof Penderecki -, l'orchestre enregistre sous plusieurs labels et possède aujourd'hui une discographie de 330 titres dont beaucoup ont reçu d'importantes récompenses. Parmi ses parutions les plus récentes, le Concerto de Beethoven et le *Concerto n°7* de Mozart dirigés par Jean-Jacques Kantorow - disque paru début 2021 chez Mirare. Un prochain disque avec le pianiste Nathanaël Gouin dans la célèbre *Rhapsodie sur un thème de Paganini* de Rachmaninov est par ailleurs attendu sous le même label pour l'automne 2023. Institution culturelle municipale gérée par la ville de Varsovie, le Sinfonia Varsovia célébrera son 40ème anniversaire en 2024. Partenaire des projets de René Martin depuis de nombreuses années, il a largement contribué à l'organisation de La Folle Journée de Varsovie qui a vu le jour en 2010 et connaît depuis un succès constant.

Andrew Gourlay direction

Andrew Gourlay a remporté en 2010 le Premier Prix du Concours international de direction d'orchestre de Cadaques. Il a été par la suite chef d'orchestre adjoint de Sir Mark Elder et du Hallé Orchestra et, de 2015 à 2021, directeur musical de l'Orquesta Sinfónica de Castilla y León à Valladolid. Il a récemment été invité par le Philharmonia, les orchestres de la BBC, le London Philharmonic, le RLPO, le Hallé, le CBSO, le RTÉ Symphony, l'Ulster Orchestra et à Melbourne, Auckland, Brême, Stavanger, Tampere, Bordeaux, Hobart, San Diego et Fort Worth. Il se produit régulièrement aussi aux BBC Proms à Londres. Parmi ses engagements à l'opéra figurent la première britannique du Quartett de Francesconi (Royal Opera House), *The Ice Break* de Tippett (Birmingham Opera Company avec le CBSO), la première de *Violet* de Tom Coult (Aldeburgh Festival) et *The Cunning Little Vixen* (Opera North). Au disque, Andrew Gourlay a réalisé des enregistrements avec l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre philharmonique royal de Liverpool, le Britten Sinfonia, le BBC Symphony et l'Orchestre national du Pays de Galles de la BBC. Au nombre de ses parutions, un disque Rachmaninov - *Symphonie n°2* et *L'île des morts* - paru au printemps 2019, suivi en 2021 de la *10ème Symphonie* de Chostakovitch, et en novembre 2022 de la suite orchestrale de *Parsifal* avec le London Philharmonic.

Au programme jeudi 10 août 2023

18h30 > Cloître de l'Abbaye de Silvacane

Ricercar Consort

Lucile Boulanger basse de viole

Philippe Pierlot dessus et basse de viole

Pierre Gallon orgue

"Distracted Tymes : batailles et lamentations"

> Dowland, Hume, Jenkins, Ford, Tomkins...

21h00 > Parc du Château de Florans

Arcadi Volodos récital de piano

> Mompou, Liszt, Scriabine

Retrouvez les artistes du festival
sur **Apple Music**

Retrouvez les enregistrements des artistes en vente à la boutique de disques du festival.