

LA MAESTRA

CONCOURS ET ACADEMIE DE CHEFFES D'ORCHESTRE
PHILHARMONIE DE PARIS / PARIS MOZART ORCHESTRA

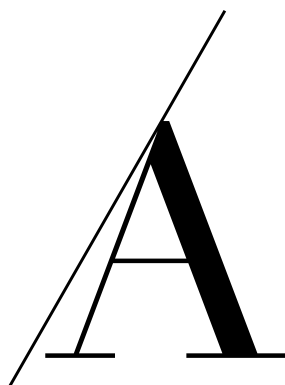
Concours - 2e édition

du jeudi 3 au dimanche 6 mars 2022

Académie - 2e édition

de mars 2022 à mars 2024

DOSSIER DE PRESSE

CONTACT PRESSE

FRANCE

—

OPUS 64

Valérie Samuel / Gaby Lescourret
+33 (0)1 40 26 77 94
g.lescourret@opus64.com

PHILHARMONIE DE PARIS

Isabelle Lelaidier
+33 (0)1 44 84 89 69
ilelaidier@philharmoniedeparis.fr

INTERNATIONAL

—

PHILHARMONIE DE PARIS

Philippe Provensal
+33 (0)1 44 84 45 63
pprovensal@philharmoniedeparis.fr

SOMMAIRE

La Maestra : Concours & Académie	4
Les Fondateurs	6
LE CONCOURS	7
Le jury	8
Le programme des épreuves	12
Diffusion en direct	13
La commande d'œuvre	14
Les 14 candidates	15
Les prix & récompenses	20
L'ACADÉMIE	21
L'Académie La Maestra	22
Les Partenaires de l'Académie	24
RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION	25
Replays	26
Candidates 2020 : que sont-elles devenues ?	27
ANNEXES	28
Situation des cheffes d'orchestre	29
Les cheffes d'orchestre en poste dans le monde	32

LA MAESTRA : CONCOURS & ACADEMIE

En septembre 2020, La Maestra a été un véritable tremplin pour 12 candidates venues du monde entier : grande visibilité médiatique, accompagnement de carrière, programmation dans les plus grandes salles européennes et invitations auprès d'orchestres prestigieux... Toutes les candidates – y compris les quart-de-finalistes – ont vu leur carrière se développer.

Si certaines candidates de 2020 ont retenté leur chance cette année, 132 cheffes d'orchestre se sont inscrites pour la toute première fois. Au total, ce sont 202 cheffes d'orchestre de 48 nationalités issues des 5 continents qui se sont inscrites pour la 2e édition de La Maestra, avec une moyenne d'âge de 35 ans.

Ce succès nous conforte dans notre conviction que le Concours et l'Académie La Maestra ont plus que jamais un important rôle à jouer auprès des cheffes d'orchestre, du milieu musical et du grand public. Si l'impact de la première édition a été important, il existe encore, à travers le monde, un véritable vivier de talentueuses cheffes d'orchestre qui ne demandent qu'à être révélées et accompagnées.

Pour cette deuxième édition, qui aura lieu du 3 au 6 mars 2022 à la Philharmonie de Paris, nous avons réuni un jury international et paritaire composé de personnalités prestigieuses du monde de la musique et présidé par Deborah Borda, directrice générale de l'Orchestre Philharmonique de New York. Pendant quatre jours, les quatorze candidates sélectionnées se succéderont à la direction du Paris Mozart Orchestra, dans un répertoire diversifié et exigeant faisant la part belle aux compositrices ainsi qu'à la création contemporaine.

À l'issue du Concours, les candidates – et plus particulièrement les finalistes et demi-finalistes du Concours – bénéficieront, dans le cadre de l'Académie La Maestra, d'un programme d'accompagnement professionnel et artistique individualisé en lien avec les partenaires français et internationaux de la Philharmonie de Paris et du Paris Mozart Orchestra.

La société évolue et c'est une excellente chose ; mais nous savons aussi que le combat pour la parité doit se poursuivre afin que celle-ci soit solidement et durablement ancrée dans le paysage musical mondial. Donner confiance et visibilité aux talents féminins de la direction d'orchestre est une cause que nous défendons avec engagement et passion.

Claire Gibault

Directrice artistique et musicale
Paris Mozart Orchestra

Olivier Mantei

Directeur général
Philharmonie de Paris

LA MAE STR A

LES FONDATEURS

Paris Mozart Orchestra

Fondé en 2011 par la cheffe d'orchestre Claire Gibault, le Paris Mozart Orchestra (PMO) est un collectif artistique engagé, audacieux et solidaire. Avec des programmes musicaux exigeants et innovants, il défend musique classique, création et décloisonnement des arts dans un esprit d'ouverture et de partage. Attentifs à tous les publics, explorateurs de nouveaux horizons, nous sommes orchestre *autrement*.

Le PMO se produit tout aussi naturellement dans des salles de concert prestigieuses – Théâtre du Châtelet, Philharmonie de Paris ou Arsenal de Metz – que dans des maisons d'arrêt, des hôpitaux ou des cantines scolaires. Nous pensons que choix artistiques et esthétiques sont indissociables d'un engagement sociétal fort et assumé.

Mettre en valeur les excellents solistes de l'orchestre (Quatuor Psophos, musiciens du Trio Hélios...) est au cœur de notre projet artistique et humain. De la même manière, nous adoptons la parité femme/homme aux postes de solistes et sommes attentifs à une plus grande inclusion de la diversité. Outre des collaborations régulières avec des artistes tels que la soprano Natalie Dessay ou la pianiste Maria João Pires, le PMO se produit chaque saison avec de jeunes talents exceptionnels tels que les pianistes Isata Kanneh-Mason, Adam Laloum et Marie-Ange Nguci ou la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary. Ces dernières saisons, le Paris Mozart Orchestra s'est notamment produit à la Philharmonie de Paris, au Festival de Stresa (Italie), au French May Festival (Hong Kong), à la Folle Journée de Nantes, au Festival de Pâques à Aix-en-Provence et à la cathédrale du Mans. Parmi ses prochains projets, citons une tournée au Mexique, des concerts dans divers théâtres de la région Île-de-France, et des invitations au Festival Nuova Consonanza à Rome, au Concertgebouw d'Amsterdam et à l'Auditorium de Lyon.

Après un premier CD consacré au mélologue *Soudain dans la forêt profonde* de Fabio Vacchi, le PMO a collaboré en 2016 avec la soprano Natalie Dessay pour son double album *Pictures of America* (Sony Classical). En 2018, le PMO a participé au roman graphique sonore *Pygmalion* de la dessinatrice Sandrine Revel, paru aux éditions Les Arènes, avec l'enregistrement audio du mélologue *Pygmalion* de Georg Benda. D'autres projets d'enregistrements sont à l'étude pour 2022.

Le PMO bénéficie du soutien de son grand mécène la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Philharmonie de Paris

Située dans le parc de la Villette, la Philharmonie de Paris est un complexe musical inédit qui combine quatre salles de concert, le Musée de la musique, l'Orchestre de Paris, des salles d'exposition temporaire, un ensemble d'espaces éducatifs, une médiathèque, la Philharmonie des enfants (un nouveau lieu permanent dédié à l'éveil artistique des 4 - 10 ans) ainsi que des salles de répétition pour les orchestres et les musiciens.

Ses activités prennent place au sein d'un ensemble architectural d'exception construit par Christian de Portzamparc pour la Cité de la musique et Jean Nouvel pour la Philharmonie de Paris. Ses formations résidentes et son projet artistique innovant contribuent à en faire un pôle culturel unique au monde favorisant l'appropriation de la musique par les publics.

L'établissement propose un outil performant au service de l'Orchestre de Paris et des autres formations symphoniques nationales et internationales qui ne trouvaient pas à Paris d'équivalent aux grandes salles de concert modernes des capitales internationales.

Si les deux tiers des concerts de la saison sont consacrés au répertoire classique, de la musique baroque à la création contemporaine, le jazz, la pop, les musiques du monde ou des projets mêlant musique et autres formes artistiques, tels les ciné-concerts, font aussi partie intégrante du projet.

La Philharmonie de Paris hérite par ailleurs de deux décennies d'expérience en matière de pédagogie. Depuis son inauguration en 1995, la Cité de la musique a en effet déployé des activités destinées à tous, en veillant à une diversité de perspectives qui intègre les cultures extra-européennes ou les formes artistiques populaires. Ses orchestres d'enfants Démos développés sur tout le territoire apportent la musique là où elle n'est pas naturellement présente.

Le nouvel établissement poursuit, tout en l'amplifiant, cette politique d'éducation et de démocratisation culturelle.

Forte de ces richesses, la Philharmonie de Paris s'est donné pour tâche de repenser la place du concert dans nos vies, l'intégrant au cœur d'un dispositif ouvert, favorisant toutes les formes d'appropriation, éducatives ou ludiques. Située dans un Est parisien en plein développement, trait d'union entre la capitale et ses environs, elle se veut un lieu de rassemblement.

LE CONCOURS

Mécènes

Avec le soutien de

LE JURY

Deborah Borda, Présidente États-Unis

Au cours de sa carrière, Deborah Borda a élargi les frontières artistiques, commerciales et technologiques des orchestres symphoniques américains (Orchestre Philharmonique de New York, Orchestre Philharmonique de Los Angeles, Orchestre Symphonique de San Francisco, Orchestre de Chambre de Saint Paul, Orchestre Symphonique de Detroit). En 2015, elle devient la première dirigeante culturelle à rejoindre le Center for Public Leadership de la Harvard Kennedy School en tant que manager en résidence. En 2018, elle est élue à l'American Academy of Arts & Sciences et nommée Présidente du Avery Fisher Artist Program.

En 1991, Deborah Borda devient la première femme à diriger l'un des principaux orchestres américains lorsqu'elle est nommée Directrice Générale de l'Orchestre Philharmonique de New York. Elle guidera l'orchestre dans une période de croissance artistique et économique importante. Le succès de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles au cours des dix-sept ans de présidence de Deborah Borda a été montré en exemple par la Harvard Business School et la Harvard Kennedy School. Elle relance le projet de construction du Walt Disney Concert Hall, supervise l'ajout d'une nouvelle coque pour le Hollywood Bowl et ré-imagine la programmation de ces deux salles. Investis dans l'engagement social de l'orchestre, Deborah Borda et le directeur musical Gustavo Dudamel ont mis en place des initiatives pédagogiques révolutionnaires, dont la création de YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), et l'initiative nationale « Take a Stand » qui fait la promotion du changement social par la musique.

Diplômée de Bennington-Royal College of Music et ancienne altiste professionnelle, Deborah Borda est régulièrement sollicitée en tant que consultante et maître de conférence. Elle a reçu un doctorat honorifique en musique du Curtis Institute of Music. Ses réalisations, son dévouement et ses pratiques managériales légendaires dans le domaine de la musique orchestrale ont été cités dans de nombreux articles nationaux et internationaux.

Marin Alsop États-Unis

Cheffe d'orchestre visionnaire, Marin Alsop est une voix puissante qui inspire. Elle est reconnue internationalement pour son approche novatrice de la programmation et du développement du public, pour son engagement profond en faveur de l'éducation et sa défense de la musique à travers le monde.

En 2020/2021, Marin Alsop dirige pour une deuxième saison l'Orchestre Symphonique de la Radio ORF de Vienne, au Konzerthaus et au Musikverein, ainsi que lors d'enregistrements, d'émissions et de tournées. En tant que cheffe d'orchestre et directrice artistique du festival Ravinia de Chicago, elle organise et dirigera les prochaines résidences d'été du Chicago Symphony Orchestra, officialisant ainsi sa longue relation avec le Ravinia, où elle a fait ses débuts avec

l'orchestre en 2002. En 2021, Alsop est devenue directrice musicale lauréate et fondatrice d'OrchKids pour l'Orchestre Symphonique de Baltimore. Ceci couronne un mandat de quatorze ans en tant que directrice musicale, pendant lequel elle a dirigé l'orchestre lors de sa première tournée européenne en treize ans et lors de plusieurs enregistrements primés, ainsi que pour une trentaine de créations mondiales. Elle a fondé avec succès OrchKids, un programme d'éducation musicale pour les jeunes les plus défavorisés de Baltimore. En 2019, après sept ans en tant que directrice musicale, Alsop est devenue cheffe d'honneur de l'Orchestre Symphonique de São Paulo (OESP), où elle continue de diriger de grands projets à chaque saison. Tout au long de 2020, Alsop a dirigé un projet mondial marquant le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven en collaboration avec le Carnegie Hall. Alsop entretient des relations privilégiées avec le London Philharmonic Orchestra et le London Symphony Orchestra, et dirige régulièrement de grands ensembles tels que l'Orchestre de Cleveland, l'Orchestre de Philadelphie, le Gewandhausorchester Leipzig, le Filarmonica della Scala et l'Orchestra of the Age of Enlightenment. Elle ouvre la saison 2020/2021 de l'Orchestre de Paris et revient à la London Symphony à la fois au Barbican et en résidence à la Music Academy of the West.

Première et unique cheffe d'orchestre à recevoir une bourse MacArthur, Alsop a également reçu le Crystal Award du Forum économique mondial et est entrée dans l'histoire en tant que première femme à diriger Last Night of the Proms de la BBC. Entre autres prix – y compris plusieurs Gramophone Awards – et postes universitaires, elle est directrice des études supérieures de direction au Peabody Institute de l'université Johns Hopkins et détient des doctorats honorifiques de l'université Yale et de la Juilliard School. Pour promouvoir et nourrir la carrière de toutes les cheffes d'orchestre, elle a fondé en 2002 la bourse de direction Taki Concordia.

Claire Gibault

France

Claire Gibault débute sa carrière à l'Opéra National de Lyon avant de devenir la première femme à diriger l'Orchestre de la Scala et les musiciens de la Philharmonie de Berlin. Directrice musicale de l'Atelier Lyrique et de la Maîtrise de l'Opéra de Lyon, puis de Musica per Roma de 2000 à 2002, elle est l'assistante de Claudio Abbado à la Scala, à l'Opéra de Vienne et au Royal Opera House de Londres, avant de participer à ses côtés, en 2004, à la création de l'Orchestra Mozart di Bologna.

Régulièrement invitée par de prestigieuses institutions nationales et internationales, elle a, ces dernières saisons, dirigé la création mondiale de l'opéra *Colomba* de Jean-Claude Petit à l'Opéra de Marseille, les créations

mondiales de *Veronica Franco* et de *Sull'acqua* de Fabio Vacchi ainsi que la *Symphonie n°10* de Mahler avec l'Orchestre Verdi de Milan, des créations d'Édith Canat de Chizy et de Philippe Hersant à la Philharmonie de Paris, ainsi qu'un programme Berlioz à la tête de l'Orquesta Filarmónica de la UNAM (Mexico).

En 2011, Claire Gibault crée le Paris Mozart Orchestra, avec lequel elle donne une trentaine de concerts par an, dans des salles prestigieuses comme dans les lieux les plus éloignés de la musique classique. Très attachée à la création, elle collabore régulièrement avec des compositeurs actuels tels que Graciane Finzi, Wolfgang Rihm, Silvia Colasanti, Fabio Vacchi, Édith Canat de Chizy, Philippe Hersant ou Alexandra Grimal.

Passionnée par la transmission, Claire Gibault est régulièrement sollicitée pour donner des master-classes de direction d'orchestre. Elle a récemment collaboré avec le Royal Opera House et le Jette Parker Young Artists Programme à Londres, et dirige son propre cycle de master-classes à Paris. Elle est également co-directrice de La Maestra, Concours international et Académie de cheffes d'orchestre.

En 2010, Claire Gibault a publié *La Musique à mains nues* aux Éditions L'Iconoclaste. Elle est par ailleurs officier de la Légion d'Honneur et commandeur des Arts et des Lettres.

Ariane Matiakh

France

Polyvalence, musicalité, précision technique, mais surtout naturel et passion contagieuse caractérisent le travail de la cheffe d'orchestre Ariane Matiakh. Fille de deux chanteurs d'opéra, la française a grandi dans un environnement extrêmement musical et a appris très jeune à jouer du piano. Elle a étudié la direction d'orchestre à Vienne, où elle a notamment chanté sous la direction de Nikolaus Harnoncourt et Adam Fischer dans le célèbre Chœur Arnold-Schönberg. Sa formation approfondie auprès de Leopold Hager et Seiji Ozawa a forgé ses impulsions artistiques.

Elle a acquis ses premières expériences dans le domaine de l'opéra en tant que cheffe assistante de l'Opéra Orchestre de Montpellier, où elle a collaboré étroitement avec James Conlon, Armin Jordan, Emmanuel Krivine et Alain Altinoglu. Elle est ensuite engagée à l'Opéra comique de Berlin, à l'Opéra royal de Stockholm, puis à Amsterdam, Göteborg, Graz, Nice, Strasbourg et Halle. En 2009, elle est nommée « Révélation de l'année » aux Victoires de la Musique.

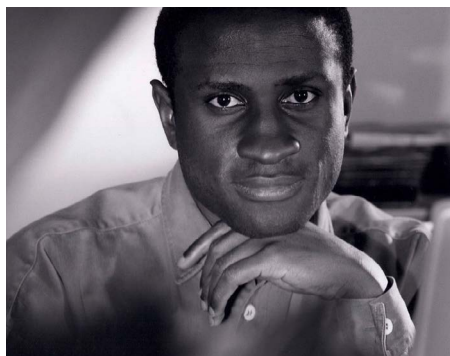
Le répertoire d'Ariane Matiakh s'étend aujourd'hui de nombreux opéras à un large éventail d'œuvres symphoniques et de ballets en passant par des créations modernes ou baroques. Elle est invitée pour diriger des formations musicales de premier plan, entre autres à l'Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, l'Orchestre de Paris, le Wiener Symphoniker, l'Orchestre de la Radio de Vienne, l'Orchestre Philharmonique d'Hambourg, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Suède, l'Orchestre Philharmonique de Dresde, la Staatskapelle de Halle, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Cologne et de Leipzig, l'Orchestre du Capitole de Toulouse et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Pour une production de *La Bohème*, elle est invitée au Royal Opera House de Londres.

En 2020/21, elle fait ses débuts à l'Orchestre du DSO, au Sinfonieorchester Basel et à l'orchestre de Paris avec *Penthésilea* de Dusapin. Elle est de nouveau invitée à l'Opéra du Rhin de Strasbourg pour diriger une nouvelle production de *Samson et Dalila*. Pour la saison 2021/22, elle fera ses débuts à l'Orchestre Symphonique de Bamberg, à l'Opéra Comique de Paris avec l'orchestre Philharmonique de Radio France dans une création de Philippe Hersant, à l'orchestre de la radio de Francfort et encore à l'Opéra d'Oslo.

La discographie d'Ariane Matiakh reflète aussi sa polyvalence et son goût pour les découvertes musicales. Elle a enregistré pour le label Capriccio des œuvres de Johanna Doderer, un CD est dédié aux œuvres de Francis Poulenc et Jean Françaix. L'enregistrement consacré aux Concerti pour piano de Zara Levina avec l'Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin lui a valu une nomination aux Grammy Awards 2018. Avec la collaboration de l'Orchestre Symphonique de

la Radio de Berlin, elle enregistre plusieurs CD dédiés aux œuvres de Harald Genzmer, Ermanno Wolf-Ferrari et Richard Strauss. Un enregistrement des œuvres de Clara Schumann et Ludwig van Beethoven interprétées par Ragna Schirmer au piano et la Staatskapelle Halle est paru chez Berlin Classics. Elle consacre deux enregistrements à la musique de Ernst von Dohnányi et enregistre en 2020 un CD dédié à Max Bruch avec la Staatskapelle Halle.

En reconnaissance de ses mérites pour la vie musicale en France et la diffusion de la culture française à l'étranger, Ariane Matiakh est nommée en 2014 Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture.

Kwamé Ryan

Canada

Kwamé Ryan est né au Canada et a grandi aux Caraïbes sur l'île de Trinidad, où il a reçu sa première formation musicale. Il a étudié la musique au Royaume-Uni et en Hongrie, respectivement à l'université de Cambridge et à l'International Eötvös Institute où il s'est spécialisé en direction d'orchestre. Il a occupé le poste de directeur musical général de l'Opéra de Fribourg entre 1999 et 2003, et celui de directeur musical et artistique de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine entre 2007 et 2013. En tant que chef invité, il a dirigé en Allemagne les orchestres de la Radio de Baden-Baden, de Fribourg, de Stuttgart, de Bavière, ainsi que le Deutsche Kammerphilharmonie, le Konzerthausorchester Berlin, le Staatsoper Saarbrücken et le Staatsoper Stuttgart.

En France, il a travaillé à l'Opéra Bastille, à l'Opéra de Lyon et à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il a également travaillé aux États-Unis avec les orchestres symphoniques de Baltimore, Dallas, Detroit, Indianapolis, Atlanta, Houston, New Jersey, New York, le West Philadelphia Orchestra et le Grant Park Festival de Chicago. Au Royaume-Uni, il a dirigé l'English National Opera, le Scottish Chamber Orchestra, la Royal Scottish Symphony et la Philharmonie de Londres, et en Afrique du Sud il a dirigé le KwaZulu Natal Philharmonic et le Johannesburg Philharmonic Orchestra.

Lauréat de prix internationaux pour son travail exceptionnel dans le domaine de la musique, Ryan a été directeur musical de l'Orchestre Français des Jeunes et il travaille régulièrement avec l'Orchestre National des Jeunes de Grande-Bretagne. Lorsqu'il ne dirige pas, Ryan se consacre à son rôle de directeur de l'Académie des arts de la scène de Trinité-et-Tobago (APA) à l'université de Trinité-et-Tobago qui mène des actions de développement éducatif et communautaire, et à l'organisation à but non lucratif pour l'art des jeunes Searchlight International dont il est président.

Markus Stenz

Allemagne

Markus Stenz a occupé un certain nombre de postes de haut niveau auprès d'orchestres et d'opéra internationaux, dont celui de chef principal de l'Orchestre Philharmonique de la Radio néerlandaise (2012-2019), chef invité principal de l'Orchestre Symphonique de Baltimore (2015-2019) et chef d'orchestre en résidence de l'Orchestre Philharmonique de Séoul (2016-2020). Il a été directeur musical général de la ville de Cologne et maître de chapelle du Gürzenich pendant onze ans (de 2003 à 2014), chef principal invité de l'Orchestre Hallé (2010-2014), directeur artistique et chef de l'Orchestre Symphonique de Melbourne (1998- 2004), chef principal de la London Sinfonietta (1994-1998) et directeur artistique du Festival de Montepulciano (1989-1995).

Il s'est produit dans de nombreux opéras et festivals internationaux, notamment la Scala de Milan, la Monnaie de Bruxelles, l'English National Opera, le San Francisco Opera, le Stuttgart Opera, le Bayerische Staatsoper Munich, le Frankfurt Opera, le Glyndebourne Festival Opera, le Chicago Lyric Opera et le Festival International d'Édimbourg. Parmi ses performances à Cologne, citons *L'Anneau du Nibelung*, *Lohengrin*, *Tannhäuser* et *Les Maîtres chanteurs de Nuremberg* de Wagner, ainsi que *Jenůfa* et *Katya Kabanova* de Janáček, *Don Giovanni* de Mozart et *Love and other Demons* de Eötvös. Il a dirigé de nombreuses premières mondiales, dont *Das Verratene Meer* de Henze pour Deutsche Oper Berlin, *Venus und Adonis* pour le Bayerische Staatsoper, *L'Upupa und der Triumph der Sohnesliebe* au Festival de Salzbourg, *Die Eroberung von Mexico* de Wolfgang Rihm et *Caligula* de Detlev Glanert pour l'opéra de Francfort ainsi que *Solaris* au Festival de Bregenz. Plus récemment, il a dirigé la première mondiale tant attendue de *Fin de Partie* de Kurtág à la Scala de Milan, qu'il a ensuite dirigé au Dutch National Opera et au Palais des Arts Reina Sofia de Valence. Ses engagements l'ont conduit auprès de grands orchestres, dont le Royal Concertgebouw Orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'Orchestre Philharmonique de Munich, l'Orchestre Symphonique de la NHK, l'Orchestre Symphonique du Bayerische Rundfunk, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le London Philharmonic, le Tonhalle Orchestra Zurich, l'Orchestre Symphonique de Vienne et les orchestres symphoniques du Hessische Rundfunk et du NDR. Aux États-Unis, il a dirigé les orchestres de Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Houston, San Diego, Minnesota, le St Louis Symphony, et le Los Angeles Philharmonic. Il a récemment fait ses débuts avec le Pittsburgh Symphony.

Sa vaste discographie comprend de nombreux enregistrements primés, dont le cycle complet des symphonies de Mahler pour Oehms Classics avec l'Orchestre du Gürzenich. Leur enregistrement de la *Symphonie n°5* de Mahler a reçu un prix de la critique allemande en novembre 2009. Leur premier enregistrement pour Hyperion de *Don Quichotte* et *Till Eulenspiegel* de Strauss a été salué à l'unanimité par la critique, et a été suivi avec autant de succès par un enregistrement de *Gurrelieder* de Schönberg sorti en 2015, qui a reçu le Prix Choral aux Gramophone Awards 2016.

Jean-François Verdier

France

Jean-François Verdier est chef d'orchestre, soliste et compositeur.

Considéré comme l'un des meilleurs clarinettes européens, il est super-soliste de l'Opéra-Bastille/Opéra National de Paris et lauréat (dans plusieurs disciplines) de nombreux concours internationaux. Il joue sous la direction des plus grands chefs : Seiji Ozawa, Valery Gergiev, Pierre Boulez, Paavo Järvi, Armin et Philippe Jordan, Kent Nagano, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen... La première fois qu'il joue en soliste (concerto de Copland), c'est avec Marin Alsop, à Toulouse.

Il reçoit les conseils d'Armin Jordan et de Peter Eötvös, puis est assistant exécutif de Kent Nagano à Paris et de Philippe Jordan à Vienne. D'abord chef résident de l'Orchestre National de Lyon, il est depuis 2011 le directeur artistique de l'Orchestre Victor-Hugo, avec lequel il enregistre plusieurs disques récoltant les meilleures récompenses. Ses programmations sont saluées pour leur originalité et leur diversité.

Il a dirigé plus de 70 spectacles pour l'Opéra National de Paris et est sollicité par différents orchestres : Bayerische Rundfunk à Munich, Orchestre de Chambre de Lausanne, Wiener Symphoniker, Bolchoï de Moscou, Nagoya Philharmonic, Teatro Real de Madrid... Il collabore avec Susan Graham, Ludovic Tézier, Sandrine Piau, Karine Deshayes, Jodie Devos, Isabelle Faust, François Leleux, Emmanuel Pahud, Olivier Py, Jacques Gamblin, Anne Teresa de Keersmaeker, Baptiste Trotignon, Éric Génovèse, Jean-François Heisser, Pacho Florès, Antoine Tamestit, Alexandre Kantorow...

Enseignant d'abord la clarinette au Conservatoire de Paris (CNSMDP), il est désormais professeur de direction d'orchestre à l'École Supérieure de Bourgogne Franche-Comté.

Il est aussi compositeur, spécialisé dans les œuvres pour l'enfance et la jeunesse. Ses pièces sont jouées dans plusieurs pays (au Dessau Opera, au Munich Prinz-Regent, à l'Opéra Bastille et par l'Opéra de Rouen, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre National d'Avignon, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre National de Metz...). En 2019, le Capitole de Toulouse a créé avec grand succès son premier opéra pour enfants *Orphée*.

LE PROGRAMME DES ÉPREUVES

QUARTS DE FINALE

JEUDI 3 MARS 2022

14H - 18H

SALLE DES CONCERTS | CITÉ DE LA
MUSIQUE-PHILHARMONIE DE PARIS

**Répétition et interprétation d'une
œuvre** (7 candidates / 25 min chacune)

VENREDI 4 MARS 2022

19H - 23H

SALLE DES CONCERTS | CITÉ DE LA
MUSIQUE-PHILHARMONIE DE PARIS

**Répétition et interprétation d'une
œuvre** (7 candidates / 25 min chacune)

RÉPERTOIRE

BERLIOZ *Symphonie fantastique* (2^e
mouvement « Un bal »)

FARRENC *Symphonie n°2 op.35* (1er
mouvement)

MOZART *Symphonie n°39 K.543* (1er
mouvement)

MOZART *Don Giovanni K527* :
Ouverture

INFOS PRATIQUES

ENTRÉE LIBRE

DEMI-FINALE

SAMEDI 5 MARS 2022

14H30 - 17H30

SALLE DES CONCERTS | CITÉ DE LA
MUSIQUE-PHILHARMONIE DE PARIS

**Accompagnement d'un concerto et
d'une scène lyrique - Répétition et
interprétation** (3 candidates / 50 min
chacune)

19H - 22H

SALLE DES CONCERTS | CITÉ DE LA
MUSIQUE-PHILHARMONIE DE PARIS

**Accompagnement d'un concerto et
d'une scène lyrique - Répétition et
interprétation** (3 candidates / 50 min
chacune)

RÉPERTOIRE

ŒUVRES AVEC SOLISTES

CLARA SCHUMANN *Concerto
pour piano en la mineur op. 7* (3^e
mouvement)

RAVEL *Concerto pour piano en sol
majeur* (1er mouvement)

MOZART *Don Giovanni K.527, Acte 1,
n°2 Récitatif accompagné « Ma qual
mai s'offre... » - Duetto Donna Anna
et Don Ottavio « Fuggi, crudele,
fuggi ! »*

ALMA MAHLER *3 Lieder*
(orchestration David et Colin
Matthews) : *Die stille Stadt,
Waldseligkeit, Bei dir ist es traut*

SOLISTES

Sodi Braide *piano*
Soliste à confirmer *piano*
Clarisse Dalles *soprano*
Victoire Bunel *mezzo-soprano*
Léo Vermot-Desroches *ténor*

INFOS PRATIQUES

ENTRÉE LIBRE

FINALE

DIMANCHE 6 MARS 2022

14H30 - 18H

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ |
PHILHARMONIE DE PARIS

Répétition générale de la finale (3
candidates / 1 h chacune)

19H30

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ |
PHILHARMONIE DE PARIS

**CONCERT FINAL - Le programme
de la finale comprend une sélection
d'œuvres ainsi qu'une création**
(30 min par candidate)

RÉPERTOIRE

BARTÓK *Concerto pour orchestre*
(1er mouvement)

BERLIOZ *Symphonie fantastique
op.14* (1er mouvement *Rêveries -
Passions*)

BRAHMS *Symphonie n°1 op.68* (1er
mouvement)

DEBUSSY *La Mer* (1er mouvement *De
l'aube à midi sur la mer*)

SCHUBERT *Symphonie n°8 (9) en
Ut majeur D.944 « la Grande »* (1er
mouvement)

STRAVINSKY *Suite de Pulcinella*

WEBER *Ouverture d'Obéron J306*

WEBERN *5 Stätze pour orchestre à
cordes op.5*

ŒUVRE IMPOSÉE

GRACIANE FINZI *L'Existence du
possible* (création)

INFOS PRATIQUES

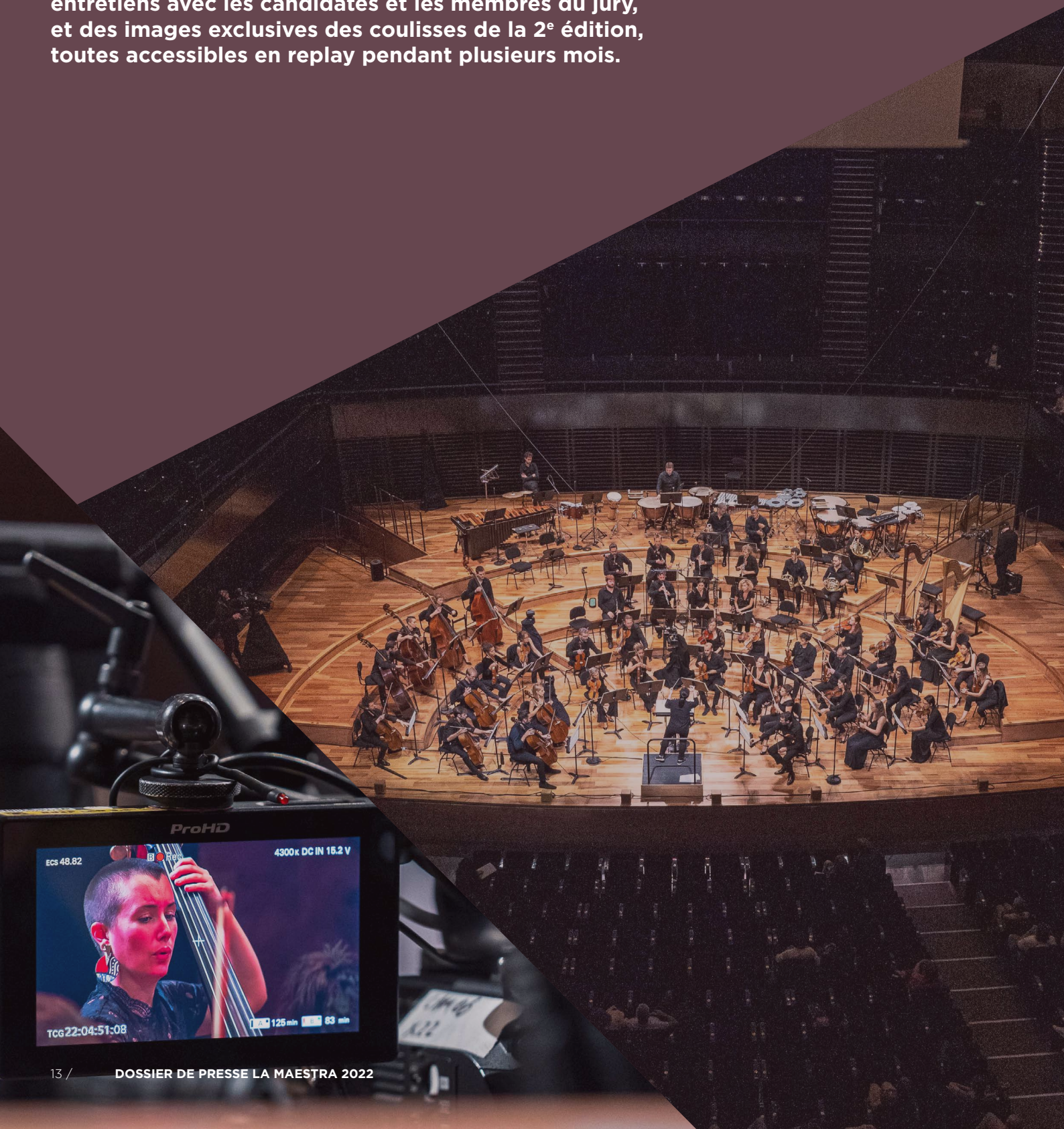
TARIF : 10/15/20€

RÉSERVATIONS : 01 44 84 44 84 ou
www.philharmoniedeparis.fr

DIFFUSION EN DIRECT

L'intégralité des épreuves de la compétition sera diffusée en direct sur Arte Concert, partenaire historique de La Maestra, et sur Philharmonie Live.

Au total : plus de 20 heures de diffusion en direct, des entretiens avec les candidates et les membres du jury, et des images exclusives des coulisses de la 2e édition, toutes accessibles en replay pendant plusieurs mois.

LA COMMANDE D'ŒUVRE

***L'Existence du Possible* de Graciane Finzi**

Graciane Finzi est née dans une famille de musiciens. Après des études au conservatoire de Casablanca, sa ville natale, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Paris où elle obtient de nombreux prix dont ceux d'harmonie, contrepoint, fugue et composition.

En 1979, elle est nommée professeur au CNSM de Paris. En 1982, elle obtient le grand prix de la promotion symphonique de la Sacem, en 1989 le prix Georges Enesco et son opéra *Pauvre Assassin* est couronné du prix de la SACD en 1992. En 2001, elle se voit décerner le grand prix de la Sacem pour l'ensemble de son œuvre et en 2006 l'Institut de France lui attribue le prix Chartier. En 2013, elle obtient le prix musique SACD. En 2020, le prix Florent Schmitt lui est décerné par l'Institut de France. Elle est en résidence à l'Orchestre National de Lille de 2001 à 2003.

De grands interprètes et orchestres aussi bien en France qu'à l'étranger ont créé ses œuvres.

Le répertoire de Graciane Finzi se compose d'une centaine d'œuvres et de sept opéras, parmi lesquels : *La Tombée du jour* pour voix et orchestre créé par José Van Dam, le *Concerto pour piano et orchestre* avec le soliste Jean-Claude Pennerier, *Errance dans la nuit* pour violoncelle et orchestre par Gary Hoffman, *Univers de lumière* avec un texte dit par Michel Piccoli, *Brume de sable* pour percussions et orchestre par Adrien Perruchon et sous la direction de Myung-Whun Chung, ou encore *Par-delà les étoiles* pour violon et orchestre, interprété et dirigé par David Grimal.

Sa première collaboration avec Claire Gibault et le Paris Mozart Orchestra date de 2013 avec la création de *Scénographies d'Edward Hopper*, une pièce pour récitant, projection et orchestre avec comme récitante Nathalie Dessaye. En 2018, elle crée pour le Paris Mozart Orchestra un autre mélodrame intitulé *Des champs et des villes : héros, héroïnes* à partir des textes de Jacques Descorde et de Jean-Claude et Marie-Claude Boulard, avec pour récitant le comédien Tony Harrison.

Graciane Finzi utilise les instruments, qu'il s'agisse de masses orchestrales ou de solistes, en tenant compte de leur individualité, puis les unit par groupes juxtaposés dont chacun possède son propre dynamisme, ses pulsions, sa couleur, son rythme de vie, multipliant ainsi les parties réelles. La multiplicité des couches sonores va s'organiser pour former des harmonies géantes et des couleurs insoupçonnées. Dans un langage moderne qui utilise des progressions harmoniques et chromatiques hors de la tonalité, elle établit des pôles d'attraction entre les notes ; cela guide à la compréhension d'une musique jamais abstraite mais visant l'expression immédiate de la vie et des sentiments profonds de l'homme.

Les œuvres de Graciane Finzi ont été jouées dans le monde entier par de grands solistes et orchestres (Paris, New York, Londres, Rome, Moscou, Helsinki, Vancouver, Nuremberg, Buenos Aires, Cologne, Calgary, Brême, Rio de Janeiro, Berlin, Madrid, Varsovie, Athènes, Mexico, Barcelone, Santiago du Chili...).

LES 14 CANDIDATES

Yeo Ryeong Ahn

29 ans – Corée du Sud

Yeo Ryeong Ahn commence ses études doctorales en direction d'orchestre à l'université du Michigan sous la direction de Kenneth Kiesler.

Elle est récemment apparue en tant que finaliste du concours Gustav Mahler à Bamberg et a reçu le Conducting Fellow du Dallas Opera Hart Institute en 2021. Elle est titulaire d'un master en direction d'orchestre de l'université de l'Illinois sous la direction de Donald Schleicher, et a obtenu sa licence à l'université nationale des arts de Corée. En tant que lauréate de la bourse Fulbright parrainée par le département d'État des États-Unis, Yeo Ryeong Ahn a été invitée à des festivals de musique et à des master-classes à l'échelle internationale.

Parmi ses engagements récents, citons la direction du Bamberger Symphoniker, de l'Orchestre Symphonique de la Radiotélévision croate, du Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, de l'Orchestre Symphonique de Stavanger, de l'Orchestre Symphonique de Fort Worth, du Danubia Orchestra Óbuda, de la Järvi Conducting Academy au Pärnu Music Festival, de l'Orchestre de Chambre de Baltimore et de l'Orchestre Philharmonique de Gyeonggi.

Elle compte parmi ses mentors Peter Eötvös, Johannes Schlaefli, Christian Ewald et Paavo Järvi. Yeo Ryeong Ahn cherche activement à établir des liens qui amélioreront le développement de l'industrie de la musique classique en Corée.

Clara Baget

23 ans – France

Étoile montante au sein de la nouvelle génération de chefs français, Clara Baget a déjà collaboré avec de nombreuses formations françaises, tels que l'Ensemble intercontemporain, l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre de Normandie ou encore le Chœur Spirito. Elle a participé à des master-classes auprès de Mikko Franck, Arie Van Beek, Bertrand de Billy, ou encore Jean Deroyer. Remarquée par Pascal Rophé, elle fait en 2021 ses débuts avec l'Orchestre National des Pays de la Loire en tant que cheffe d'orchestre invitée.

Elle commence l'apprentissage de la musique par l'étude du violoncelle, puis du piano et du chant. Elle obtient en 2018 quatre premiers prix et une distinction du Lions Club. En 2019, elle intègre la classe de direction d'Alain Altinoglu au Conservatoire de Paris (CNSMDP).

La même année elle est nommée cheffe assistante du Paris Mozart Orchestra, prenant en charge plusieurs actions sociales et artistiques de sensibilisation à la musique classique et contemporaine.

En 2021, elle est invitée par le Festival d'Aix-en-Provence à participer à la résidence « Young Women Opera Makers ». Elle a fondé l'ensemble Les Éclats dont elle assure la direction musicale.

Mélisse Brunet

45 ans – France

La cheffe française Mélisse Brunet, protégée de Pierre Boulez, est une « cheffe d'orchestre brillante et compétente qui a du panache » (ClevelandClassical.com). Elle est la nouvelle directrice musicale du Northeastern Pennsylvania Philharmonic, et a été sélectionnée pour le Bruno Walter National Conductor Preview 2018 et le Hart Institute for Women Conductors à l'Opéra de Dallas. Elle a été nommée directrice des études orchestrales de la faculté de musique de l'université de l'Iowa à la rentrée 2021. Elle y dirige les différents orchestres dans des répertoires symphonique et lyrique, et elle enseigne en master et en doctorat.

Mélisse Brunet défend avec ferveur la musique contemporaine et a collaboré avec des compositeurs tels que T.J. Cole, Steven Stucky, Michael Daugherty, Shulamit Ran, James Barry et Jennifer Higdon. Pour l'opéra et le théâtre musical, elle a dirigé *Dead Man Walking* de Jake Heggie, *Gianni Schicchi* de Puccini, *La Flûte enchantée* de Mozart, *Trouble in Tahiti* de Bernstein, *The Old Maid and the Thief* de Menotti, *Sweeney Todd* de Sondheim et *La Chauve-Souris* de Strauss II.

Née à Paris, elle a commencé ses études musicales par le violoncelle. Elle est diplômée du Conservatoire de Paris (CNSMDP) et de la Sorbonne Paris IV, du Cleveland Institute of Music et de l'université du Michigan. Outre Pierre Boulez, ses mentors sont Kenneth Kiesler, Lawrence Loh, Carl Topilow, Zsolt Nagy et Joel Smirnoff. Elle a également participé à des master-classes sous la houlette de Marin Alsop, Gustav Meier, David Stern, Peter Eötvös ou encore Jorge Mester.

Mercedes Diaz Garcia
42 ans – Espagne

Décrite comme « une étoile montante », « Une artiste dynamique... avec un geste et un phrasé musical sensibles et naturels, une maîtrise claire des forces orchestrales » et « une cheffe d'orchestre extraordinaire et talentueuse », la cheffe d'orchestre espagnole Mercedes Diaz Garcia, qui a récemment dirigé à l'Elbphilharmonie de Hambourg et au Sendesaal de Brême, a vu ses concerts diffusés par la Deutschlandfunk Kultur en Allemagne. Elle a dirigé le Missouri Symphony Orchestra (États-Unis), Heliopolis Symphony Orchestra (Brésil), Windsor Symphony Orchestra (Canada) entre autres, et a participé à des festivals tels que le MIMO à São Paulo (Brésil) et The National Music Festival (États-Unis). Elle a été artiste en résidence au Banff Centre for the Arts and Creativity (Canada).

Son intérêt pour la musique contemporaine et pour la programmation créative l'a amenée à fonder VIVE! Ensemble aux États-Unis. Depuis 2015, cet ensemble a interprété l'opéra *Emilie* de Kaija Saariaho, les versions pour musique de chambre de *Das Lied von der Erde* de Mahler et *Le Sacre du printemps* de Stravinski, ainsi que de nombreuses autres compositions (grands standards et œuvres nouvelles), dont plusieurs créations. Elle est cheffe d'orchestre et co-directrice de Hamburg Dialogues, un festival de musique nouvelle dans sa troisième saison basé à Hambourg.

Ustina Dubitsky
33 ans – Allemagne

Ustina Dubitsky se consacre à la direction d'orchestre en 2014, après avoir vécu ses premières expériences de cheffe lors de ses études de musicologie. Elle suit ensuite une licence de direction à Weimar et reçoit des encouragements lors de master-classes avec Peter Eötvös, David Zinman et Paavo Järvi.

Pendant ses études, elle a dirigé la Jenaer Philharmonie. De 2015 à 2017, elle a été la directrice artistique du Collegium Musicum Weimar, et en 2018/2019, elle a été boursière du Bergische Symphoniker, ce qui lui a permis de diriger plusieurs concerts scolaires et de plein air.

En septembre 2021, elle est diplômée d'un master spécialisé en représentation musicale avec Johannes Schlaefli au ZhdK de Zurich. Pendant ces deux années d'études supérieures, elle a dirigé la Meininger Staatskapelle, la Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz et le Musikkollegium Winterthur.

Elle réalise également ses propres projets, comme *Wie ich dich liebe* en juillet 2020, une collaboration avec des acteurs et des musiciens du Gewandhausorchester Leipzig.

Tamara Dworetz
32 ans – États-Unis

Sélectionnée parmi des candidates du monde entier pour être l'une des cheffes boursières du Hart Institute for Women Conductors de l'Opéra de Dallas en 2019, Tamara Dworetz a également été cheffe adjointe de Bramwell Tovey et du BBC Concert Orchestra aux Proms de Londres. Elle a remporté le 2e prix du concours de direction Boston Pops' Leonard Bernstein et a participé à deux reprises au Cabrillo Festival of Contemporary Music, où elle a été encadrée par Cristian Măcelaru. Plus récemment, Tamara Dworetz a été finaliste aux auditions de chef d'orchestre adjoint de l'Orchestre Symphonique de Dallas et elle a été nommée à la faculté du Rensselaer Polytechnic Institute à New York.

Dans le cadre de son doctorat en direction d'orchestre, Tamara Dworetz a rédigé un article intitulé « Direction au XXIe siècle et relation chef-musicien », qui comprend des entretiens avec des musiciens et des chefs d'orchestre réputés à travers les États-Unis. Pendant la pandémie, elle a animé « Martinis with Maestros », une série de vidéos dans laquelle elle a interviewé, entre autres, des musiciens aux multiples facettes et des administrateurs artistiques. Elle est très impliquée dans son rôle de cheffe mentor dans le cadre du programme de bourses Girls Who Conduct & Georgia Symphony Orchestra. Elle a également été cheffe adjointe de l'Orchestre Symphonique d'Austin et du Butler Opera Center. Tamara Dworetz a enseigné l'orchestre à l'école publique avant de se lancer dans la direction d'orchestre.

Beatriz Fernández Aucejo 38 ans – Espagne

Beatriz Fernández Aucejo commence ses études à Valence, en Espagne, une ville culturellement dynamique où la tradition des groupes de musique a toujours prospéré. Très vite, elle se découvre une passion pour la direction d'orchestre et élargit ses connaissances en suivant des études en Allemagne, en Autriche (université du Mozarteum) puis en Italie (Accademia Chigiana). Elle évolue ensuite dans le monde professionnel et dirige les meilleurs orchestres et fanfares espagnols, mexicains et sud-coréens.

Son travail sur l'opéra *Turandot* témoigne de son attirance pour le monde de l'opéra, tout comme son travail à l'Académie d'Opéra Italien Ricardo Muti, à l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence et au Palau de Les Arts. Son enthousiasme pour la musique des XXe et XXIe siècles l'amène également à approfondir sa connaissance du répertoire contemporain sous la direction d'Arturo Tamayo en Suisse.

Beatriz Fernández Aucejo équilibre aujourd'hui sa carrière de cheffe indépendante avec un poste de directrice musicale et cheffe d'orchestre de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de Valencia avec laquelle elle a abordé un certain nombre d'œuvres ambitieuses. Pour la saison 2021/2022, elle dirige l'Orquestra Simfònica des Îles Baléares, l'Orquesta de Extremadura et l'Orquesta Sinfónica de Navarre.

Vivian Ip 35 ans – Hong Kong

« Vivian Ip a mis en place une belle coordination entre la fosse et la scène. Elle a créé un flux dynamique de changements de couleurs. Ce fut une expérience sensationnelle pour le public. » (*Ta Kung Pao*)

Originaire de Hong Kong, Vivian Ip est actuellement directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de Xing-er. Sous sa direction, l'orchestre a remporté le Prix d'Or au 6e World Orchestra Festival à Vienne en 2018, où elle a également reçu le prix Talented Conductor. Elle a par ailleurs été lauréate du prix spécial du 6e Concours international des jeunes chefs de chœur en 2011.

Ip a été nommée cheffe adjointe de l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong de 2016 à 2018, où elle a travaillé avec son directeur musical Jaap van Zweden et des chefs invités tels que Christoph Eschenbach, Charles Dutoit, Vassily Sinaisky et Lawrence Foster. Elle a également été cheffe invitée du HKPhil, ainsi que de la Hong Kong Sinfonietta. Ses apparitions internationales comprennent des concerts avec le Polish Baltic Philharmonic, l'Orchestre de Chambre de Vienne, le Kammerorchester Musica Vitae (Suède), entre autres. En tant que cheffe d'orchestre, Ip a dirigé des opéras tels que *Carmen*, *La Flûte enchantée*, *Le Vaisseau fantôme*, ou *Norma*.

Ip enseigne actuellement la direction d'orchestre et les études pratiques de musicalité à la Chinese University de Hong Kong.

Nikol Kraft 33 ans – République Tchèque

Nikol Kraft est « rapidement en train de se faire connaître pour son interprétation de la musique symphonique tchèque » (BBC Radio 3). Son concert avec l'Orchestre Philharmonique de Bohuslav Martinů a été diffusé sur de nombreuses chaînes de radio prestigieuses en Europe. Elle a enregistré la ballade symphonique *Voyevoda* de Tchaïkovski pour la radio tchèque avec l'Orchestre Symphonique de la Radio de Prague. Le magazine *Opernwelt* a salué sa performance de *La Petite Renarde rusée* de Janáček au Janáček Brno Festival.

Elle a fait ses débuts en tant que cheffe d'orchestre dans de nombreux festivals tchèques importants et avec des orchestres tels que le Brno Philharmonic, le Moravian Philharmonic Orchestra, le Pilsen Philharmonic Orchestra, le South Czech Philharmonic, le West Bohemian Symphony Orchestra.

Au cours des saisons précédentes, Nikol Kraft a été nommée assistante et cheffe d'orchestre du Théâtre National de Prague pour les représentations des opéras d'Orff *Der Mond* et *Die Kluge*. Elle a également été cheffe assistante pour le Théâtre National de Brno (*Tosca*, *Jenůfa*, la première mondiale d'*Alice in Bed*), pour le Landestheater Coburg et l'Oldenburgisches Staatstheater (Rusalka).

Nikol Kraft a étudié la direction d'orchestre à l'Académie de musique et des arts du spectacle Janáček et à l'Universität für Musik und darstellende Kunst à Vienne sous la direction de Jan Zbavitel et Mark Stringer. Elle est diplômée en musicologie à Prague et à Munich. Elle a également reçu la bourse de direction Bayreuther Festspiele.

Maria Kurochkina

32 ans – Russie

Maria Kurochkina a obtenu, en 2020, un master de direction symphonique du Conservatoire d'État Tchaïkovski de Moscou, où elle a étudié dans les classes de Guennadi Rozhdestvensky et Igor Dronov et où elle a dirigé de nombreux concerts des orchestres du Conservatoire.

Elle a également été cheffe adjointe de l'Orchestre de Chambre du Centre Slobodkin et du Théâtre de l'Opéra du Conservatoire de Moscou.

Maria a participé à des master-classes à Londres, Moscou et Perm avec les chefs d'orchestre renommés Marin Alsop, Vasily Petrenko, Vasily Sinaïsky, Yuri Temirkanov, Teodor Currentzis, entre autres. Elle a participé activement au Festival international Diaghilev à Perm (2018 et 2019), et a mis en scène et dirigé la première mondiale de l'opéra de chambre *Steps* de Ramazan Yunusov pour l'International Diaghilev en 2019.

En 2021, Maria est devenue membre des ateliers de direction du Festival de Cabrillo.

Natalia Raspopova

39 ans – Australie

La cheffe d'orchestre russo-australienne Natalia Raspopova travaille actuellement comme cheffe d'orchestre invitée et pianiste concertiste.

En tant que cheffe invitée, elle a dirigé le Monash Academy University Orchestra, le Griffith University Symphony Orchestra, le Queensland Symphony Orchestra, le Queensland Opera, le Christchurch Symphony Orchestra, le Melbourne Youth Orchestra, et le Sydney University Symphony Orchestra. En 2013, elle est sélectionnée pour faire partie du Symphony Services International Conductor Development Program, ce qui l'a amenée à travailler avec les orchestres philharmoniques de Tasmanie, Melbourne, Auckland, et les orchestre de l'Opéra et du Ballet d'Australie. Natalia Raspopova a été soutenue par des chefs renommés tels que Christopher Seaman, Johannes Fritzsich, Eckehard Stier et Giordano Bellincampi. En 2016/2017, elle se produit avec le Christchurch Symphony Orchestra, le Monash University Academy Orchestra, le Queensland Conservatorium Orchestra et l'Opera Queensland, et est sélectionnée pour participer à la Southbank BBCCO International Masterclass dirigée par Marin Alsop et à la 9e International Masterclass avec l'Orchestre de la Tonhalle dirigé par David Zinman. En 2018, elle reçoit le Rockend Berlin New Music Opera Award for Young Australians de l'Australian Opera Foundation, ainsi que le Brian Stacey Professional Development Award for Conductors.

En 2021/2022, elle se produira avec le Monash Academy University Orchestra, le Sydney University Symphony Orchestra et le New Zealand Secondary Schools Orchestra.

Joanna Natalia Slusarczyk

36 ans – Pologne

La cheffe d'orchestre polonaise Joanna Natalia Slusarczyk est lauréate du deuxième prix du Concours international de direction d'orchestre Jeunesses Musicales Bucarest en Roumanie (2018), et lauréate du troisième prix au Premier Concours international de direction d'orchestre de l'Union Européenne en Bulgarie (2018). La même année elle remporte le premier prix au London Classical Soloists Conducting Competition à Londres et elle reçoit une mention spéciale au BMW International Conducting Masterclass and Competition au Portugal.

Au cours de la saison 2018/2019, elle a été cheffe d'orchestre en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Silésie à Katowice. En 2019, elle a été sélectionnée pour le programme de mentorat de la Fondation Peter Eötvös à Budapest (2020/2021). Elle a également participé à la prestigieuse Accademia Musicale Chigiana à Sienne, où elle a été choisie par Daniele Gatti pour recevoir le prix principal du Rotary Club de Sienne.

Joanna Natalia Slusarczyk est diplômée avec mention de l'Académie de musique de Katowice, en direction d'orchestre symphonique et d'opéra dans la classe de Mirosław Jacek Błaszczyk.

Elle a dirigé tant en Pologne qu'à l'étranger : aux États-Unis, au Portugal, en France, Grande-Bretagne, Norvège, Islande, Italie, Hongrie, Israël, Russie, Bulgarie, Roumanie et Ukraine.

En 2019, elle reçoit le prix principal du comté de Cracovie pour ses réalisations artistiques exceptionnelles.

Anna Sułkowska-Migoń

26 ans – Pologne

Anna Sułkowska-Migoń est née à Cracovie. En 2019, elle obtient une licence à l'Académie de musique Feliks Nowowiejski, dans la classe de direction d'orchestre de Piotr Sułkowski. Elle est aujourd'hui étudiante en master à l'Académie de musique Krzysztof Penderecki dans deux domaines : direction d'orchestre dans la classe de Łukasz Borowicz et direction de chœur dans la classe de Lidia Matynian et Andrzej Korzeniowski.

Pour cette saison 2021/2022, elle a obtenu une bourse de l'Institut national polonais de musique et de danse, où elle assistera et dirigera l'orchestre polonais Sinfonia Iuventus. En 2020, elle a reçu une bourse similaire auprès de l'Orchestre Philharmonique de Basse-Silésie. Elle a collaboré avec de nombreux chefs d'orchestre tels que Antoni Wit, Marek Pijarowski, Massimiliano Caldi, Piotr Sułkowski, Marek Wroniszewski, et Szymon Makowski. Elle a participé à des master-classes de direction avec Marin Alsop et l'Orchestre Symphonique de la Radio nationale polonaise et a participé à un Leadership Management Course avec des conférenciers tels que Simon Rattle et Paavo Järvi.

En tant que cheffe de chœur, elle a été boursière de la Fondation Noël Minet, a participé aux master-classes de Josep Vila i Casanas et a dirigé des ateliers du Chœur des jeunes philharmoniques de Cracovie. Elle dirige actuellement le Chœur Ars Cameralis.

Zoe Zeniodi

45 ans – Grèce

Célébrée dans la presse comme « l'ingénieuse cheffe grecque » ou encore « Mrs Dynamite », Zoe Zeniodi s'est produite dans des salles comme le Carnegie Hall et est membre du Hart Institute of Women Conductors du Dallas Opera depuis 2016.

Artiste aux multiples facettes, le travail de Zoe Zeniodi en tant que cheffe d'orchestre l'a emmenée sur tous les continents en collaboration avec des artistes comme Stephen Hough et Lise de la Salle et des orchestres comme le Auckland Philharmonia Orchestra, l'Orchestra Wellington, le Christchurch Symphony Orchestra, le Bogota Philharmonic, le Vietnam National Symphony Orchestra, le Tatarstan National Symphony Orchestra, le Palm Beach Symphony, le Tokyo Star Orchestra, le Frost Symphony Orchestra, le South Czech Philharmonic et le Brno Philharmonic avec lesquels elle a réalisé plusieurs enregistrements.

Zoe Zeniodi est connue pour sa direction du répertoire symphonique et lyrique, ainsi que pour son travail de pianiste en musique de chambre et accompagnement.

Elle a été la première femme à diriger l'opéra et le ballet au Florida Grand Opera, Opera Southwest. Elle a également dirigé l'Opéra National grec et le Centre culturel Onassis, entre autres. Elle est la principale invitée du festival de musique nouvelle « Asie-Europe » à Hanoi et a occupé les postes de directrice artistique de la salle de concert de Thessalonique, cheffe principale de l'Orchestre des Jeunes Grecs Turcs, directrice musicale et artistique de l'Orchestre Symphonique de Broward et de l'Orchestre de l'Alhambra.

LES PRIX & RÉCOMPENSES

PRIX DU JURY

1ER PRIX

20 000 €

2^E PRIX

10 000 €

3^E PRIX

5 000 €

PRIX SPÉCIAUX

Prix spécial du Comité des salles et orchestres français

Anaïs Smart - Paris Mozart Orchestra (co-présidente) | Emmanuel Hondré - Philharmonie de Paris (co-président) | Paul Agnew - Les Arts Florissants | Florence Alibert - Orchestre National de Metz / Cité musicale-Metz | Thierry d'Argoubet - Orchestre National du Capitole de Toulouse | Muriel Batier - Les Arts Florissants | Dominique Bluzet - Grand Théâtre de Provence | François Bou - Orchestre National de Lille | Anne-Sophie Brandalise - Orchestre de Paris | Pierre Brouchoud - Orchestre de Picardie | Laurent Campellone - Opéra de Tours | Valérie Chevalier - Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie | Floriane Cottet - Orchestre Dijon Bourgogne | Chrysoline Dupont - Orchestre de Chambre de Paris | Nicolas Droin - Orchestre de Chambre de Paris | Philippe Fanjas - Association Française des Orchestres | Fernando Fiszbein - Ensemble 2e2m | Lila Forcade - Orchestre National d'Auvergne | Edouard Fouré Caul-Futy - Orchestre de Paris | Guillaume Lamas - Orchestre National des Pays de la Loire | Olivier Leymarie - Ensemble intercontemporain | Marie Linden - Orchestre Philharmonique de Strasbourg | Julie Mestre - Orchestre des Pays de Savoie | Frédéric Morando - Orchestre de Pau | Virpi Nurmi - Opéra de Rouen | David Olivera - Orchestre Victor Hugo Franche-Comté | Marianne Rivière - Orchestre Padeloup | Aline Sam-Giao - Orchestre National de Lyon | Alix Sabatier - Ensemble intercontemporain | Fabienne Voisin - Orchestre National d'Île-de-France

Prix spécial du Comité Echo (European Concert Hall Organisation)

Louwrens Langevoort - Kölner Philharmonie (président) | Ewa Bogusz-Moore - Polish National Radio Symphony Orchestra and Concert Hall Katowice | Mercedes Conde Pons - Palau de la Musica Catalana Barcelona | Stephan Gehmacher - Philharmonie et Orchestre Philharmonique du Luxembourg | Matthias Naske - Wiener Konzerthaus (vice-président) | Abigail Pogson - Sage Gateshead

Prix spécial Génération Opéra

Jérôme Gay - Opéra de Toulon Provence Méditerranée (président) | Catherine Kollen - ARCAL (vice-présidente) | Bertrand Rossi - Opéra de Nice (administrateur)

Prix des musiciens du Paris Mozart Orchestra

Prix décerné par l'ensemble des musiciens du Paris Mozart Orchestra

Prix Arte

Prix du Public

L'ACADÉMIE

Mécènes fondateurs

CHANEL
FUND FOR WOMEN
IN THE ARTS & CULTURE

L'ACADÉMIE LA MAESTRA

L'Académie de Cheffes d'Orchestre s'établit sur une période de deux ans après chaque Concours International de Cheffes d'Orchestre La Maestra. La prochaine Académie commencera en avril 2022, après la deuxième édition du Concours qui se tiendra en mars 2022. Comme le Concours, cette Académie est co-dirigée par la Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra.

L'objectif de l'Académie consiste à accompagner professionnellement les lauréates et les demi-finalistes du Concours, non seulement sur le plan national (en partenariat avec d'autres salles et orchestres du territoire) mais aussi sur le plan international (en s'appuyant notamment sur le réseau ECHO : European Concert Hall Organisation).

En profitant des ressources et des artistes qui y sont invités en permanence, la Philharmonie met en place une série d'actions artistiques, pédagogiques et sociales destinées à soutenir les académiciennes : concerts, conseils, ateliers, communication, master-classes, projet Démonstrations...

Un certain nombre d'orchestres et institutions ont choisi d'être partenaires de l'Académie (voir p. 24).

Concerts

Des concerts peuvent être proposés aux académiciennes dans le cadre de la saison de la Philharmonie de Paris : concerts tout public, éducatifs, avec amateurs, scolaires...

L'Orchestre de Paris ainsi que les orchestres et ensembles résidents de la Philharmonie de Paris (Orchestre National d'Île-de-France, Orchestre de chambre de Paris, Les Arts Florissants) s'associent à ce projet, de même que certains orchestres régulièrement invités.

Le Paris Mozart Orchestra propose la co-direction de concerts programmés à la Philharmonie de Paris et en tournée dans de prestigieuses salles internationales. Les concerts sont conjointement dirigés par Claire Gibault et les académiciennes. Pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024, ceux-ci sont labellisés « Nova Mondo ».

Par ailleurs, les académiciennes peuvent diriger les orchestres de région partenaires de l'Académie.

Un partenariat avec Génération Opéra (anciennement Centre Français de Promotion Lyrique) prévoit aussi la possibilité pour les lauréates et demi-finalistes de recevoir des propositions pour diriger des productions dans les plus grandes salles de France.

À l'échelle européenne, le réseau de salles ECHO (European Concert Hall Organisation) accompagne le projet, soit directement dans le cadre de production de ces salles, soit par le biais des orchestres qui y résident.

Assistanats

L'Orchestre de Paris peut associer les cheffes à certaines de ses semaines de travail en leur confiant la baguette, soit pour assister l'un des chefs invités (Paavo Järvi, Frank Strobel, etc.) soit aux côtés des chefs de chœur Marc Korovitch et Ingrid Roose. De la même manière, le Paris Mozart Orchestra invite les lauréates à assister leur directrice musicale, Claire Gibault, pour des

projets éclectiques et ambitieux autour de créations contemporaines et de projets pédagogiques dans le cadre du dispositif Orchestre au Bahut.

Dans le même esprit, d'autres orchestres et ensembles habitués de la Philharmonie de Paris associent les cheffes à des répétitions pour des semaines d'assistanat.

Les cheffes peuvent travailler ponctuellement ou régulièrement avec les chefs des orchestres et salles partenaires en région et en Europe.

Des opportunités hors Europe peuvent également être proposées, comme c'est le cas pour Stephanie Childress qui assistera des chefs à Chicago, Atlanta, Los Angeles et San Francisco dans le cadre du programme de résidence Villa Albertine de l'Institut Français au printemps 2022.

Master-classes

Les professeurs donnant des master-classes aux académiciennes sont d'éminents chefs et cheffes d'orchestre, en résidence à la Philharmonie de Paris ou invités, tels que Marin Alsop, Claire Gibault, Tugan Sokhiev, Pablo Heras-Casado, François-Xavier Roth, David Reiland, Douglas Boyd, etc.

En cas de master-classes publiques, les partitions des œuvres jouées peuvent être projetées sur un écran afin que le public saisisse le détail du travail. Le fonds Pierre Boulez disponible à la Philharmonie de Paris permet de travailler sur les partitions du répertoire annotées par Pierre Boulez.

Des master-classes données par les académiciennes dans des conservatoires à Paris et en région pour promouvoir le travail de direction d'orchestre auprès de jeunes peuvent être organisées.

L'Académie permet également l'inscription des cheffes académiciennes à des concours, des master-classes ou des stages organisés par d'autres structures en France et à l'étranger. Des partenariats sont en place, notamment avec l'isdaT à Toulouse, le Taki Alsop Conducting Fellowship de Marin Alsop, la Transylvanian Opera Academy d'Elizabeth Askren, les

master-classes de la Cité Musicale-Metz données par David Reiland, etc.

Mentoring

Le travail approfondi avec des professionnels de l'organisation de la vie musicale est capital pour en comprendre les enjeux artistiques, politiques, sociaux et éducatifs. Le profil des personnalités invitées sont les suivants : agents artistiques, directeurs d'orchestres, directeurs de salle, programmateurs, journalistes, attachés de presse, directeurs de conservatoires, violons solos d'orchestres, directeurs de maisons de disques et de plateformes numériques, directeurs de la communication, directeurs du mécénat...

Les sujets abordés peuvent concerner les contacts professionnels à mettre en œuvre, le réseau international, le marketing, le choix des programmes, le développement des publics, les liens avec les médias, les liens avec les mécènes et entreprises, la place de l'artiste dans la société, le lien avec la création contemporaine, l'articulation des concerts avec les dimensions éducatives et sociales. En ce sens, Google et YouTube proposent également aux académiciennes un ensemble de ressources, d'outils et d'expertises adaptés.

Rencontres professionnelles

La Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra se sont associés avec Marin Alsop et la Taki Alsop Conducting Fellowship afin de proposer une série de rencontres professionnelles qui se tiennent en ligne et qui sont destinées exclusivement aux académiciennes de La Maestra et aux alumnae de la Taki Alsop Conducting Fellowship. Ces rencontres abordent plusieurs sujets, parmi lesquels : « Comment créer son propre ensemble musical », « Comment gérer une crise », « La relation entre le chef et ses musiciens », « Le rôle du violon solo », « Comment jouer du Haydn ou du Mozart avec des instruments modernes », etc. Ces discussions font appel à une liste d'intervenants remarquables, composée de chefs d'orchestres

de renommée mondiale, de prestigieux directeurs d'orchestre et d'agents très convoités.

Enregistrement

L'Académie peut également apporter un soutien financier à la réalisation d'un premier enregistrement avec un label discographique ou sur une plateforme de concerts diffusés sur Internet.

Séance photo

L'Académie permet de financer des séances de photographies qui viendront étoffer le matériel de communication des académiciennes.

Projets éducatifs

Le département Éducation de la Philharmonie et l'Orchestre de Paris organisent de nombreuses activités et des projets à destination des enfants, des jeunes et des musiciens amateurs. Autant d'opportunités pour les académiciennes de participer en tant que cheffes d'orchestre à des actions d'éducation et de formation. Les académiciennes peuvent se voir proposer la direction de « Concerts en famille » ainsi que la préparation et la direction de concerts impliquant des musiciens amateurs.

Les académiciennes qui le souhaitent peuvent être associées au travail artistique, pédagogique et social de Démon (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), qui propose à des enfants de quartiers et régions en difficulté de pratiquer la musique en orchestre. Ce projet a nécessité la mise en place de nouvelles méthodes d'apprentissage et de pratique. Une formation à la pédagogie Démon est mise en place notamment par le suivi du travail des chefs de certains orchestres Démon. Ainsi, les académiciennes pourraient se voir proposer la direction de l'orchestre Démon « avancé » en partenariat avec l'Orchestre de Paris sur une saison et la direction sur trois années d'orchestres Démon en région.

Première Académie (octobre 2020 - juin 2022)

ACADÉMICIENNES :

Rebecca Tong (1er prix, Prix Arte, Prix des Salles et des Orchestres Français)

Stephanie Childress (2e Prix)

Lina Gonzalez-Granados (3e Prix et Prix ECHO)

Glass Marcano (demi-finaliste et Prix de l'Orchestre)

Holly Choe (demi-finaliste)

Jianjing Lai (demi-finaliste)

CHIFFRES CLÉS :

52 concerts (en France et à l'international)

14 semaines d'assistantats

12 master-classes

21 séances de mentoring

9 rencontres professionnelles

13 journées Démon

Retrouvez toutes les activités de l'Académie dans l'agenda en ligne sur lamaestra-paris.com

LES PARTENAIRES DE L'ACADÉMIE

Salles et Orchestres français

Paris Mozart Orchestra
Philharmonie de Paris
Orchestre de Paris
Orchestre de chambre de Paris
Orchestre National d'Île-de-France
Les Arts Florissants
Ensemble 2e2m
Grand Théâtre de Provence
Le Balcon
Les Siècles
Opéra de Rouen
Orchestre de Pau
Orchestre de Picardie
Orchestre des Pays de Savoie
Orchestre Dijon Bourgogne
Orchestre National d'Auvergne
Orchestre National de Lille
Orchestre National de Lyon
Orchestre National de Metz / cité musicale-Metz
Orchestre National des Pays de la Loire
Orchestre National du Capitole de Toulouse
Orchestre National Montpellier Occitanie
Orchestre Padeloup
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Orchestre Symphonique Région Centre - Val de Loire -
Tours / Opéra de Tours
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Les Victoires de la musique classique

Démos (Dispositif d'éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale)

Génération Opéra (anciennement Centre
Français de Promotion Lyrique)

Réseau institutionnel

Institut Supérieur des Arts de Toulouse (France)
Peter Eötvös Contemporary Music Foundation
(Hongrie)
Royal Philharmonic Society Women Conductors
(Royaume-Uni)
Taki Alsop Conducting Fellowship (États-Unis)
Transylvanian Opera Academy (Roumanie)

Salles et Orchestres du réseau ECHO (European Concert Hall Organisation)

Barbican Centre London
BOZAR Brussels
Calouste Gulbenkian Foundation Lisbon
Casa da Música Porto
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Elbphilharmonie Hamburg
Festspielhaus Baden-Baden
Het Concertgebouw Amsterdam
Kölner Philharmonie
Konserthuset Stockholm
Konzerthaus Dortmund
L'Auditori Barcelona
Megaron - The Athens Concert Hall
Müpa Budapest
Musikverein Wien
NOSPR Katowice
Palau de la Música Catalana
Philharmonie Luxembourg
Sage Gateshead
Théâtre des Champs-Élysées Paris
Town Hall & Symphony Hall Birmingham
Wiener Konzerthaus

Orchestres étrangers

London Philharmonic Orchestra
Orchestre de la Ville de Grenade
Orchestre du Gürzenich à Cologne

RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION

Du 15 au 18 septembre 2020

REPLAYS

Best of du Concours & interviews des candidates

À voir sur ARTE Concert

Épreuves complètes

Demi-finales et finale
À voir sur la chaîne YouTube d'ARTE Concert

CANDIDATES 2020

QUE SONT-ELLES DEVENUES ?

Rebecca Tong

1er Prix 2020

La Maestra a un impact formidable dans ma carrière de cheffe d'orchestre : les opportunités et l'exposition offertes par le Concours et l'Académie ont été merveilleuses. Un an après, je m'épanouis dans le développement de ma carrière et me sens une meilleure musicienne.

Stephanie Childress

2e Prix 2020

L'impact du Concours a été très important pour mon développement en tant que cheffe. J'ai pu rencontrer d'autres cheffes et échanger sur des sujets qui nous unissent en tant que femmes dans le monde de la direction. J'ai également pu tisser des liens musicaux avec la France, un pays auquel je suis très attachée en tant que citoyenne française vivant à l'étranger. La compétition m'a permis de commencer un travail régulier avec de nombreux orchestres en France, une collaboration qui, j'espère, continuera pour le reste de ma carrière.

Un an plus tard, je suis maintenant la cheffe assistante de l'Orchestre symphonique de Saint Louis au Missouri et travaille régulièrement avec leur directeur musical, Stéphane Denève. De l'autre côté de l'Atlantique, je continue de travailler régulièrement en France avec l'Orchestre national de Montpellier, le Paris Mozart Orchestre et l'Orchestre de Paris. J'ai aussi été nommée dans la catégorie Révélation chef d'orchestre pour les Victoires de la musique classique 2022. Je commence à m'impliquer de plus en plus dans le monde de l'opéra et dirige Le Nozze di Figaro pour Glyndebourne Tour en automne 2022.

Glass Marciano

Prix de l'Orchestre 2020

En ce qui me concerne, comme personne et comme artiste, il y a eu un avant et un après La Maestra. Alors que l'on ne me prenait pas en compte, La Maestra est arrivée et a changé ma vie. Tout ce qui existera après ce moment précis, jusqu'au jour où je ferai mon ultime concert, je le devrai à La Maestra.

Lina Gonzalez-Granados

3e Prix 2020

Depuis le Concours, ma carrière m'a menée à différents endroits : je suis la nouvelle cheffe d'orchestre résidente du LA Opera – l'un des plus grands opéras des États-Unis ; j'ai l'honneur d'être l'apprentie de Maestro Riccardo Muti au Chicago Symphony, et j'ai fait mes débuts avec le New York Philharmonic, le San Francisco Symphony avec lequel je collaborerai de nouveau cette saison, ainsi que différents orchestres à travers l'Europe. L'avenir m'apparaît comme brillant et positif. Je me souviendrai toujours de mon passage au Concours La Maestra comme d'un moment merveilleux de rencontres avec des collègues talentueuses et généreuses, et de superbes créations musicales.

Holly Choe

Demi-finaliste 2020

La Maestra fut une expérience extrêmement positive. J'y ai gagné de nouvelles amies, de nouvelles expériences musicales avec différents orchestres, et le mentorat de prestigieux chefs d'orchestre à travers des master-classes et des assistanats. À travers le monde, il existe des milliers d'autres cheffes qui partagent le même rêve que les 12 candidates que nous étions. Je suis reconnaissante d'avoir pu bénéficier de la générosité de La Maestra, qui met tout en œuvre pour aider à découvrir ces nouveaux talents. Mettre en lumière ces 12 candidates n'était que le début ; j'attends avec impatience de voir ce que nous réserve La Maestra à l'avenir et je cède avec joie la place à d'autres cheffes qui méritent d'avoir une chance d'interpréter leur musique à travers cette plateforme internationale, dans une ville aussi importante dans l'histoire de la musique que Paris.

ANNEXES

SITUATION DES CHEFFES D'ORCHESTRE

62 femmes occupent dans le monde aujourd'hui des postes de directrices musicales ou de cheffes principales² au sein d'un orchestre professionnel permanent, soit 7,9 % sur 778 orchestres recensés. Elles étaient 46 lors de notre précédente évaluation en 2019, soit 5,9 %, et 32 en 2018, soit 4,3 % (pour 744 orchestres).

Une progression certaine, mais qui laisse un peu sur sa faim si l'on considère les mesures d'incitation prises dans de nombreux pays. Sur la même période (2020-2021), 123 hommes ont été nommés contre 19 femmes : un rapport de 1/6e. Ces deux années sont il est vrai particulières, le rythme des nominations ayant diminué en raison du Covid. Le temps des « jet chefs » avec leurs voyages intercontinentaux paraît révolu et celui de la réflexion advenu. Ainsi, le Néerlandais Jaap van Zweden quittera la direction musicale du New York Philharmonic à l'expiration de son contrat en juin 2024, et déclare que la pandémie « l'a amené à reconsidérer sa relation avec l'orchestre et sa famille et qu'il avait désormais d'autres priorités dans la vie ».

La Lituanienne Mirga Gražinytė-Tyla, qui n'a rien d'une « jet cheffe, » a pris elle aussi une « décision profondément personnelle » : figure emblématique d'une nouvelle génération de cheffes passée aux commandes d'orchestres phares, Mirga Gražinytė-Tyla est directrice musicale du City of Birmingham Symphony Orchestra (Royaume-Uni) depuis 2016, succédant à Simon Rattle, Sakari Oramo et Andris Nelsons qui ont fait leurs armes à Birmingham. Une fonction à laquelle elle renoncera en juin 2022 afin de « s'éloigner des responsabilités organisationnelles et administratives du poste de directeur musical à ce moment précis de [sa] vie », a-t-elle expliqué.

La réalité du plafond de verre

Mais pour une Mirga Gražinytė-Tyla, combien de cheffes ont le choix de leur décision ? En effet, si la Française Nadia Boulanger (1887-1979) est devenue en 1938 la première femme à diriger le Boston Symphony, si l'Américaine Antonia Brico (1902-1989), également en 1938, a été la première cheffe sur le podium du New York Philharmonic, cela ne dit en rien la réalité de la situation avant-guerre des cheffes d'orchestre. Il en est de même en 2022.

Pour une Mirga Gražinytė-Tyla à Birmingham, combien de cheffes sont à la tête d'orchestres classés parmi les meilleurs de la planète selon le magazine britannique *Gramophone*³ ou le site *Bachtrack*⁴ ? Aucune. Et, disons-le, là se situe aujourd'hui le véritable plafond de verre, la « nouvelle frontière ». Les cheffes feront leur chemin et conquerront peu à peu nombre d'orchestres, mais quand se verront-elles confier les rênes de l'Orchestre philharmonique de Berlin, du Concertgebouw d'Amsterdam, ou du Gewandhaus de Leipzig ? Quant aux « Big Five » américains⁵, leurs podiums restent le territoire des hommes, Jaap van Zweden (New York), Andris Nelsons (Boston), Riccardo Muti (Chicago), Franz Welser-Möst (Cleveland), Yannick Nézet-Séguin (Philadelphie).

Et pourtant, deux cheffes viennent de passer des barrières jusque-là infranchissables. Contralto à la brillante carrière et cheffe d'orchestre, Nathalie Stutzmann sera en septembre 2022 la nouvelle directrice musicale de l'Orchestre symphonique d'Atlanta aux États-Unis. Cinquième baguette de la formation basée en Géorgie, elle est la première femme à assurer la fonction de directrice musicale et la deuxième, après Marin Alsop, à diriger « un grand orchestre américain ». Mais ce n'est pas tout : elle est

depuis septembre 2021 première cheffe invitée de l'Orchestre de Philadelphie, l'un des fameux « Big Fives » dont Yannick Nézet-Séguin est le directeur musical.

À vrai dire, il semble bien que personne en France ne l'a vue venir, Nathalie Stutzmann, c'est la seule explication plausible à cette incongruité : invisible en France, en pleine lumière aux États-Unis. Et pourtant, elle ne s'était pas cachée : elle est cheffe principale de l'Orchestre symphonique de Kristiansand en Norvège depuis 2018 après avoir été première cheffe invitée de l'Orchestre symphonique de la radio-télévision irlandaise, artiste associée de l'Orchestre symphonique de São Paulo (Brésil) et de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine.

L'Ukrainienne Oksana Lyniv, elle, escamote les obstacles tout en faisant sauter les œillères : le 25 juillet 2021, à 43 ans, elle a été la première femme à diriger un opéra de Wagner, *Le Vaisseau fantôme*, au Festival de Bayreuth, en 145 ans d'histoire de la manifestation. « Enfin ! » s'est exclamée Angela Merkel, qui assistait à la représentation, répondant à une question posée sur cet inédit à Bayreuth. « Une partition de Richard Wagner est un défi professionnel majeur pour tout chef d'orchestre, peu importe le genre », a quant à elle déclaré Oksana Lyniv. La critique a été unanime sur ses « débuts fulgurants » à Bayreuth. « Tendue, énergique, allant droit au but », a salué l'un des critiques de BR-Klassik.

Première direction d'un orchestre à 16 ans, troisième prix au concours de direction d'orchestre Gustav Mahler à Bamberg, assistante pendant huit ans de Kirill Petrenko à l'Opéra d'État de Bavière à Munich, directrice musicale de l'Opéra et de l'Orchestre philharmonique de Graz en Autriche, Oksana Lyniv devient en septembre 2022 la première femme en Italie à être désignée pour la fonction de directrice musicale dans une maison

d'opéra, le Teatro Comunale de Bologne. Hasard ? C'est dans ce théâtre, en Italie, qu'ont été créés Lohengrin, Tannhäuser, Le Vaisseau fantôme, Tristan und Isolde, Parsifal. La nomination de Lyniv ? « Excellente nouvelle pour le premier théâtre wagnérien en Italie ! », s'amuse l'institution de Bologne dans un tweet.

Bond spectaculaire pour la France

En 2019, quand Debora Waldman devient directrice musicale de l'Orchestre national Avignon-Provence, elle est alors la seule femme en France à la tête d'un orchestre permanent. Avant elle, il y avait bien eu la Suissesse Graziella Contratto à l'Orchestre des Pays de Savoie et la Finlandaise Susanna Mälkki à l'Ensemble intercontemporain. Mais depuis Debora Waldman, en deux ans, trois cheffes ont accédé à des podiums, la Polonaise Marzena Diakun à l'Opéra de Toulon pour l'activité symphonique, une autre Polonaise, Marta

Gardolińska, à la direction musicale de l'Opéra national de Lorraine et l'Allemande Johanna Malangré, à celle de l'Orchestre de Picardie.

Le pourcentage de cheffes en France sur les 37 orchestres permanents a fait un bond spectaculaire : de 2,7 % en 2019 à 10,8 % en 2022. Il reste que le rapport est malgré tout de 1 à 10.

Sans évoquer à nouveau Nadia Boulanger, la France est une terre féconde en musiciennes de haut niveau et saluées internationalement, notamment des cheffes qui ont créé leur propre orchestre afin de pouvoir exprimer leur talent. Emmanuelle Häim a fondé Le Concert d'Astrée en 2000, Nathalie Stutzmann Orfeo 55 en 2009 – ensemble qui a cessé son activité en 2019 –, Claire Gibault le Paris Mozart Orchestra en 2011, Laurence Equilbey Insula orchestra en 2012 : talent, ténacité, créativité, sont leurs dénominateurs communs.

Le top 10 des pays

Cela se passe en Belgique. Huit orchestres répertoriés, dont trois, de stature internationale, dirigés par des femmes : Elim Chan à Anvers, Kristiina Poska à l'Orchestre des Flandres et Speranza Scappucci à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège.

Bon point aussi pour la Norvège qui a confié à Han-na Chang le Trondheim Symphony Orchestra et à Nathalie Stutzmann l'Orchestre symphonique de Kristiansand.

Aux Pays-Bas, Karina Canellakis, cheffe principale de l'Orchestre philharmonique de la radio néerlandaise, est la première femme à être nommée dans cette fonction dans un orchestre néerlandais. À sa suite, Anja Bihlmaier est nommée à l'Orchestre de la Résidence de La Haye.

L'Autriche confie deux de ses 12 formations permanentes à des femmes : à Marin Alsop, l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne ; à Mei-Ann Chen, le Recreation-Grosses Orchester de Graz.

Avec ses 10,5 %, la France entre dans ce top ten, faisant un léger mieux que la Suède, la Finlande et la Suisse.

Aux États-Unis, qui font figure de pionniers en la matière, les nominations ces deux dernières années de cheffes à des postes importants, telles Eun Sun Kim directrice musicale de l'Opéra de San Francisco, première femme à la tête d'une maison d'opéra de cette

1. BELGIQUE : 37,5%

2. NORVÈGE : 28%

3. PAYS-BAS : 22%

4. AUTRICHE : 16,5%

5. AUSTRALIE : 14%

6. ÉTATS-UNIS : 11%

7. FRANCE : 10,5%

8. FINLANDE : 10%

9. SUISSE : 10%

10. SUÈDE : 10%

Les chiffres indiqués s'entendent par rapport au nombre d'orchestres figurant dans les pays concernés et expriment le pourcentage de femmes y dirigeant des orchestres. Les pays comptant moins de six orchestres ne sont pas pris en compte dans ce top ten.

envergure aux États-Unis ; Valentina Peleggi, directrice musicale du Richmond Symphony Orchestra ; Nathalie Stutzmann à Atlanta et Philadelphie, augurent de beaux lendemains.

De grandes nations musicales ne figurent pas dans ce top ten : l'Allemagne, qui compte quatre cheffes pour 120 orchestres, dont trois, malgré tout, portant le titre prestigieux de directrices générales de la musique, fonction qui consiste à gérer aussi bien l'orchestre symphonique, le chœur et la maison d'opéra d'une ville.

La Russie, également, mais ce n'est pas une surprise : à notre connaissance, aucune femme ne dirigeait un orchestre permanent jusqu'à la nomination en 2021 d'Alevtina Ioffe à la direction musicale du Théâtre Mikhaïlovsky de Saint-Pétersbourg. Elle a succédé au fameux Alexander Vedernikov, bien connu en France. « La carrière d'Alevtina Ioffe est une percée dans le monde "masculin" de la musique russe », a déclaré Vladimir Kekhman, le directeur général. Si le nom d'Alevtina

Ioffe est méconnu en France, son parcours en Russie indique déjà une force de caractère peu commune : directrice musicale du Théâtre musical pour enfants Natalia Sat, à Moscou et première cheffe invitée du Théâtre de l'Opéra de Yakoutsk (Sibérie centrale), elle a occupé auparavant les postes de cheffe principale du Théâtre national d'Opéra et de Ballet à Yoshkar-Ola (République des Maris) et de cheffe permanente du Théâtre musical Stanislavski et Nemirovich-Danchenko à Moscou. À suivre.

Sans elles ...

Sans elles qui ont conquis de haute lutte le droit à diriger, quelle serait la situation des cheffes en 2022 ? Impossible à dire, mais facile à imaginer : ce serait pire. Elles, ce sont l'Américaine Marin Alsop (née en 1956), nommée directrice musicale du Baltimore Symphony Orchestra en 2005, première femme à diriger le Boston Symphony Orchestra et « La dernière nuit » des Proms (2013). L'Australienne Simone Young (née en 1961), première femme à diriger l'Opéra de Sydney, à diriger dans la fosse de l'Opéra de Vienne (1993) et l'Orchestre philharmonique de Vienne en concert, à monter enceinte sur un podium... La Finlandaise Susanna Mälkki (née en 1969), première femme en France à être portée à la tête d'un orchestre permanent, l'Ensemble intercontemporain, et qui est première cheffe invitée du Los Angeles Philharmonic. L'Americano-chinoise Xian Zhang (née en 1973), directrice musicale de 2009 à 2016 de l'Orchestre symphonique de Milan Giuseppe Verdi (Italie) fondé par Riccardo Chailly, première femme à être nommée première cheffe invitée d'un orchestre de la BBC.

Et sans elle, aussi. Maddalena Casulana, une musicienne du XVIe siècle et première compositrice de l'Occident dont les œuvres ont été publiées et imprimées :
« Je veux montrer au monde, autant que je le peux dans cette profession de musicienne, l'erreur que commettent les hommes en pensant qu'eux seuls possèdent les dons d'intelligence et que de tels dons ne sont jamais donnés aux femmes. »

Nathalie Krafft

décembre 2021

(1) Selon différentes sources, aucun organisme ne comptabilisant les nominations.

(2) Les cheffes émérites, premières cheffes invitées, cheffes associées ou en résidence ne sont pas prises en compte.

(3) Orchestre royal du Concertgebouw, Philharmoniques de Vienne, de Berlin, de Los Angeles, de Leningrad, Symphoniques de Londres, de la Radio Bavaroise, de Cleveland, de Chicago, de Boston, de New York, de San Francisco, Orchestres du Festival de Budapest, du Théâtre Mariinsky, du Gewandhaus de Leipzig, du Metropolitan Opera de New York, Staatskapelle de Dresde, Orchestre National de Russie, Orchestre symphonique Saito Kinen, Orchestre philharmonique tchèque, (« Les 20 meilleurs », *Gramophone*, 2008).

(4) Orchestres philharmoniques de Berlin, de Vienne, Orchestre royal du Concertgebouw, du Gewandhaus de Leipzig, Orchestres symphoniques de Chicago, Boston, Londres, de la Radio Bavaroise, Staatskapelle de Berlin, de Dresde (« Les 10 meilleurs », *bachtrack.com*, 2015).

(5) Orchestre philharmonique de New York, Orchestres symphoniques de Boston, Chicago, Philadelphie, Cleveland.

LES CHEFFES D'ORCHESTRE EN POSTE DANS LE MONDE

*Données mises à jour en décembre 2021 par Nathalie Krafft.
Les dates entre parenthèses indiquent l'année de la prise de fonction.*

ALLEMAGNE

Joana Mallwitz, allemande, directrice générale de la musique de l'Opéra d'État de Nuremberg (2017)¹

Ariane Matiakh, française, cheffe principale de la Württembergische Philharmonie Reutlingen (à compter de 2022)

Anna Skryleva, russe, directrice générale de la musique du Théâtre de Magdebourg (2019)

Ewa Strusinska, polonaise, directrice générale de la musique des Théâtres Gerhart-Hauptmann de Görlitz-Zittau (2017)

AUSTRALIE

Nicolette Fraillon, australienne, directrice musicale de l'Australian Ballet (2003)

Sarah-Grace Williams, directrice musicale du Sydney Metropolitan Orchestra (2009)

Simone Young, australienne, cheffe principale du Sydney Symphony Orchestra (à compter de 2022)

AUTRICHE

Marin Alsop, américaine, cheffe principale de l'Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne (2018) (voir États-Unis)

Mei-Ann Chen, américano-taïwanaise, cheffe principale du Recreation-Grosses Orchester Graz (2021) (voir États-Unis et Taïwan)

BELGIQUE

Elim Chan, originaire de Hong Kong, cheffe principale de l'Orchestre symphonique d'Anvers (2018), première cheffe invitée du Royal Scottish National Orchestra (voir

Suède)

Kristiina Poska, estonienne, cheffe principale de l'Orchestre symphonique des Flandres (2019), première cheffe invitée de l'Orchestre national symphonique de Lettonie

Speranza Scappucci, italienne, directrice musicale de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège (2017)

BOSNIE HERZÉGOVINE

Samra Gulamovic, bosniaque, directrice musicale de l'Orchestre Philharmonique de Sarajevo (2008)

CANADA

Dina Gilbert, québécoise, directrice musicale du Kamloops Symphony (2017), de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire (2017), cheffe attitrée de l'Orchestre des Grands Ballets canadiens de Montréal (2019)

Gemma New, néo-zélandaise, directrice musicale du Hamilton Philharmonic Orchestra (2015) (voir États-Unis)

Mélanie Léonard, québécoise, directrice musicale de l'Orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick (2021)

Holly Mathieson, néo-zélandaise, directrice musicale du Symphony Nova Scotia (2020)

ESPAGNE

Virginia Martinez, espagnole, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de la région de Murcia (2012)

Marzena Diakun, polonaise, directrice artistique et musicale de l'Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) (2021) (voir France)

ESTONIE

Anu Tali, estonienne, directrice musicale du Nordic Symphony Orchestra (1997)

ÉTATS-UNIS

Marin Alsop, américaine, directrice musicale du National Orchestral Institute + Festival de l'Université du Maryland (2021), cheffe principale et commissaire du Festival de Ravinia à Chicago (2020) (voir Autriche)

Mei-Ann Chen, américano-taïwanaise, directrice musicale du Chicago Sinfonietta (2011) (voir Autriche et Taïwan)

Kayoko Dan, américaine d'origine japonaise, directrice musicale du Chattanooga Symphony & Opera (2011)

Jane Glover, britannique, directrice musicale de Music of the baroque (2002)

JoAnn Falletta, américaine, directrice musicale du Buffalo Philharmonic Orchestra (1999)

Anne Harrigan, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de Billings (2005)

Sarah Ioannides, chypriote grecque, écossaise et australienne, directrice musicale du Tacoma Symphony Orchestra (2014)

Laura Jackson, américaine, directrice de l'Orchestre Philharmonique de Reno (2009)

Eun Sun Kim, coréenne, directrice musicale de l'Opéra de San Francisco (2021)

Carolyn Kuan, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de Hartford (2011)

Michelle Merrill, américaine, directrice

musicale du Coastal Symphony de Géorgie (2017)

Valentina Peleggi, italienne, directrice musicale du Richmond Symphony Orchestra (2020)

Gemma New, néo-zélandaise, directrice musicale de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Saint-Louis (2016), première cheffe invitée du Dallas Symphony Orchestra (2019) (voir Canada)

Elizabeth Schulze, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique du Maryland (1999)

Nathalie Stutzmann, directrice musicale de l'Atlanta Symphony Orchestra (à compter de 2022), première cheffe invitée du Philadelphia Orchestra (voir Norvège)

Diane Wittry, américaine, directrice musicale du Garden State Philharmonic (2018) et directrice musicale de l'Allentown Symphony Orchestra (2015)

Lidiya Yankovskaya, américaine d'origine russe, directrice musicale de l'Opéra Théâtre de Chicago (2017)

Xian Zhang, américano-chinoise, directrice musicale de l'Orchestre symphonique du New Jersey (2015), première cheffe invitée de l'Orchestre Symphonique de Melbourne (Australie)

FINLANDE

Susanna Mälkki, finlandaise, cheffe principale de l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki (2016)

Dalia Stasevska, finlandaise, cheffe principale de l'Orchestre Symphonique de Lahti et directrice artistique du Festival International Sibelius organisé par l'orchestre (2021)

FRANCE

Marzena Diakun, polonaise, cheffe principale de l'Opéra de Toulon pour l'activité symphonique (2021) (voir Espagne)

Marta Gardolińska, polonaise, directrice musicale de l'Opéra national de Lorraine (2021)

Johanna Malangré, allemande, directrice musicale de l'Orchestre de Picardie (à compter de 2022)

Debora Waldman, israélo-brésilienne, directrice musicale de l'Orchestre Régional Avignon-Provence (2019)

GRÈCE

Susan Dinwiddie, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique d'Athènes (2012)

Zoi Tsokanou, grecque, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de Thessalonique (2018)

ISLANDE

Eva Ollikainen finlandaise, cheffe principale et directrice artistique de l'Orchestre symphonique d'Islande (2019) (voir Italie et Suède)

ITALIE

Oksana Lyniv, ukrainienne, directrice musicale du Teatro Comunale de Bologne (à compter de 2022)

Eva Ollikainen finlandaise, directrice musicale de l'Orchestra della Toscana (2019) (voir Islande et Suède)

LUXEMBOURG

Corinna Niemeyer, allemande, directrice artistique et musicale de l'Orchestre de Chambre du Luxembourg (2020)

NORVÈGE

Han-na Chang, coréenne, cheffe principale du Trondheim Symphony Orchestra (2017)

Nathalie Stutzmann, française, cheffe principale de l'Orchestre Symphonique de Kristiansand (2017), première cheffe invitée du Philadelphia Orchestra (voir États-Unis)

PAYS-BAS

Anja Bihlmaier, allemande, cheffe principale de l'Orchestre de la Résidence de La Haye (2021), première cheffe invitée de l'Orchestre Symphonique de Lahti en Finlande

Karina Canellakis, américaine, cheffe principale de l'Orchestre Philharmonique de la Radio néerlandaise (2019)

PORTUGAL

Joana Carneiro, portugaise, directrice musicale de l'Orquestra Sinfónica Portuguesa (2014), première cheffe invitée du Real Filharmonía de Galicia en Espagne

ROYAUME-UNI

Mirga Gražinytė-Tyla, lituanienne, directrice musicale du City of

Birmingham Symphony Orchestra au Royaume-Uni (2016), puis première cheffe invitée à partir de la saison 2022-2023.

RUSSIE

Alevtina Ioffe, russe, directrice musicale du Théâtre Mikhaïlovsky de Saint Petersburg (2021)

SUÈDE

Elim Chan, originaire de Hong Kong, cheffe principale de l'Orchestre Symphonique du Norrlands Opera (2017) (voir Belgique)

Eva Ollikainen finlandaise, cheffe principale du Nordic Chamber Orchestra (2018) (voir Italie et Islande)

Rebecca Miller, américaine, cheffe principale de l'Orchestre de chambre d'Uppsala (2019)

TAIWAN

Mei-Ann Chen, cheffe principale et directrice artistique de l'Orchestre symphonique du Festival d'été de (2016) (voir Autriche et États-Unis)

URUGUAY

Ligia Amadio, brésilienne, directrice musicale de l'Orchestre Philharmonique de Montevideo (2017)

LA MAESTRA

CONCOURS ET ACADEMIE DE CHEFFES D'ORCHESTRE
PHILHARMONIE DE PARIS / PARIS MOZART ORCHESTRA

Concours - 2e édition
du jeudi 3 au dimanche 6 mars 2022

Académie - 2e édition
de mars 2022 à mars 2024

@LaMaestraParis
lamaestra-paris.com

Co-directeur La Maestra Paris
Producteur délégué du Concours

Paris Mozart Orchestra

28 place Saint-Georges
75009 Paris France

Co-directeur La Maestra Paris
Producteur délégué de l'Académie

Philharmonie de Paris

221 avenue Jean Jaurès
75019 Paris France