

PHILHARMONIE DE PARIS
CONCERT PARTICIPATIF EN FAMILLE

SAMEDI 4 JUIN 2022 — 11H00

CONCERTO POUR PUBLIC

ORCHESTRE ATELIER OSTINATO - JEAN-LUC
TINGAUD - ROSSINI, CAMPOGRANDE

SALLE DES CONCERTS - CITÉ DE LA MUSIQUE

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

CONCERTS ET SPECTACLES

Les concerts et spectacles invitent le public à découvrir la musique sous des formes variées. Ciné-concerts, concerts commentés, concerts *Opus* avec documentaire audiovisuel, spectacles mêlant musique, danse, théâtre, dessin ou cirque, contes musicaux... Un large choix est offert aux enfants, dès l'âge de 3 ans, et à leurs parents. Certains concerts sont précédés d'ateliers de préparation ludiques et conviviaux.

CONCERTS PARTICIPATIFS

Précédés d'une ou de plusieurs séances de préparation, ces concerts invitent les spectateurs (dès l'âge de 4 ans) à prendre une part active au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits d'œuvres répétés au préalable.

CONCERTS-PROMENADES AU MUSÉE

Moments décalés pour une écoute différente, les concerts-promenades proposent, dans tous les espaces du Musée, des mini-concerts thématiques et un atelier musical durant l'après-midi. Chacun pouvant élaborer son parcours, ils offrent l'occasion de déambuler au sein d'une collection unique d'instruments et d'œuvres d'art, tout en découvrant une page de l'histoire musicale.

ATELIERS-CONCERTS

Parents et enfants (de 3 mois à 3 ans) sont invités à vivre un concert en intimité au plus près des artistes. Exploration des instruments et interactions avec les musiciens immergent le public dans un moment de poésie musicale pendant 40 minutes. Une occasion pour les parents de partager les premières émotions musicales de leurs enfants.

CONCERTO POUR PUBLIC

Gioacchino Rossini

Ouverture de *La Pie voleuse*

Nicola Campogrande

Concerto pour public et orchestre « Trois langages imaginaires »

Orchestre Atelier Ostinato

Jean-Luc Tingaud, direction

Irene Gómez-Calado, cheffe assistante

Attention, ne mangez pas votre bonbon !

Il vous sera utile pour interpréter votre partie dans le concerto !

La Philharmonie de Paris remercie les bonbons Leone pour leur participation.

La note de programme est téléchargeable sur le site philharmoniedeparis.fr

DURÉE DU CONCERT : ENVIRON 1H.

LE PROGRAMME

CONCERTO POUR PUBLIC

C'est un véritable concerto pour public et orchestre qu'a composé Nicola Campogrande : en chantant, en soufflant dans des kazoos ou en manipulant des bonbons depuis leur siège, les enfants et leurs parents sont invités à jouer une partie tout spécialement écrite pour eux, aux côtés des musiciens de l'Orchestre Atelier Ostinato. Nul besoin de connaître la musique pour participer : les spectateurs seront guidés en direct par la cheffe assistante Irene Gómez-Calado. Un concert au format inhabituel qui sera l'occasion pour petits et grands de faire, pour certains, leurs premiers pas de musiciens, tout en participant à une joyeuse aventure collective.

CONCERTO POUR PUBLIC ET ORCHESTRE « TROIS LANGAGES IMAGINAIRES »

- I. Le Gourmandesque
- II. Le Dadalien
- III. Parlé gazou

DESCRIPTIF DU PROJET

Il s'agit d'un concerto assez particulier auquel le public prendra part activement, en jouant et chantant avec l'orchestre.

L'engagement des auditeurs n'est pas quelque chose de négligeable : au contraire, les sons produits par le public, prévus dans la partition, sont indispensables pour donner vie à une musique qui autrement ne pourrait pas exister. De cela découle l'idée de « *trois langages imaginaires* » : la pièce se compose de trois sections bâties à partir de trois « vocabulaires sonores ».

DESCRIPTION TECHNIQUE

Mon idée est d'impliquer le public en donnant à chacun un bonbon et un kazoo. Au bon moment, guidé par le chef d'orchestre et une cheffe de chœur, le public « joue » de la manière suivante :

– Pendant le premier mouvement, *Le Gourmandesque*, le public tape sur le papier du bonbon tenu dans la paume de sa main, en suivant les schémas rythmiques indiqués par le geste du chef ; puis il dépaquète le bonbon et le mange.

- Pendant le mouvement *Le Dadalien*, le public chante une mélodie cyclique simple, qui se joint à la basse de la *Folia* de la Renaissance sur laquelle est bâtie la partie d'orchestre ; le texte, évidemment dadaïste, est « *da, da, da...* »
- Pendant le mouvement final, *Parlé gazou*, le public va jouer du kazoo en répétant dans une logique binaire certains gestes suggérés par l'orchestre. Certains musiciens de l'orchestre auront aussi leur kazoo et répondront au public.

REPÈRES HISTORIQUES

L'histoire de l'humanité regorge d'exemples de langages créés pour les usages les plus variés. Je pense par exemple aux cryptographies de la Renaissance, inventées pour mener en secret machinations politiques et complots – dont on a découvert plus tard qu'ils ont pour la plupart échoué puisque les intrigants oubliaient parfois le langage inventé et ne pouvaient plus déchiffrer leurs messages ; ou à la *ignota lingua* rapportée par Hildegarde von Bingen et utilisée dans quelques-unes de ses compositions ; aux langues artificielles suggérées au XVIIe siècle par Descartes ou Leibnitz avec l'idée de pouvoir communiquer universellement (Zamenhof le fera deux siècles après en créant l'espéranto) ; ou encore aux langages inventés au XIXe siècle par des soi-disant médiums qui affirmaient pouvoir parler aux Martiens ou aux morts, comme dans le cas célèbre d'Hélène Smith, étudié par le psychologue Théodore Flournoy ; aux patois très particuliers de certains peuples d'Afrique ou d'Océanie, parlés par de petits groupes de chasseurs ou d'artisans et qu'eux seuls sont capables de comprendre.

Naturellement, les inventions de « langages d'art » sont encore plus attrayantes : en partant des mots créés et employés par Michel-Ange jusqu'aux treize langues parlées par Panurge dans *Gargantua* et *Pantagruel* de Rabelais – parmi lesquels le formidable « lanternois » – en passant par l'émouvant langage créé par l'ethnologue italien Fosco Maraini dans son génial *Gnosi delle Fanfole* (*Gnose des bobards*). Il ne faut pas oublier le « solresol » de Jean-François Sudre inventé vers 1817, qui employait les sept notes diatoniques de la gamme musicale comme éléments d'une langue universelle. Il eut un étonnant succès à l'Exposition Universelle de Paris en 1855, gagnant l'appréciation, entre autres, de Victor Hugo, de Lamartine et même de Cherubini.

Dans ma partition, on s'exprime avec un langage imaginaire qui naît de l'assemblage du son d'un grand orchestre symphonique avec celui d'à peu près 1 000 auditeurs.

Vue la nature assez particulière du projet, une assistante sera présente sur scène et aidera le chef en indiquant au public les gestes à faire.

Nicola Campogrande

Le *Concerto pour public et orchestre « Trois langages imaginaires »* de Nicola Campogrande, après sa création mondiale à la Philharmonie de Paris le 21 juin 2015, a été joué à Milan, New York, Rome, Königstein, Frankfurt, Ljubljane, L'Aquila, Matera, Lucca, Palermo, Turin et Bremen.

NICOLA CAMPOGRANDE (1969)

Nicola Campogrande (Torino, 1969) est considéré comme l'un des compositeurs actuels les plus intéressants en Italie. Son style très personnel, sa fraîcheur, sa grande expressivité mis au service des partitions et son sens du spectacle lui valent la reconnaissance de la critique et du public.

Les mots du chef anglais Paul Daniel donnent tout leur sens aux collaborations fructueuses de Nicola Campogrande avec des interprètes internationaux majeurs (de Gauthier Capuçon à Riccardo Chailly, de Lilya Zilberstein à Mario Brunello...) : « *La grandeur des compositions de Campogrande se situe dans sa capacité à créer une musique qui appartient au public, qui ne crée pas de divisions entre ceux qui la jouent et ceux qui l'écoutent. Ses partitions communiquent un optimisme riche en émotions.* »

Publiée en exclusivité par la maison d'édition allemande Breitkopf & Härtel, la musique de Nicola Campogrande est régulièrement jouée dans des salles prestigieuses du monde entier – du Teatro alla Scala à la Royal Albert Hall de Londres, de la Philharmonie de Paris à l'Accademia di Santa Cecilia à

Rome, de Beijing à Melbourne, de Cracovie à Berlin – et a fait l'objet de 35 enregistrements sur CD ou albums digitaux.

Il a reçu des commandes, entre autres, de l'Orchestre National de Russie, de l'Orchestra Filarmonica della Scala, de l'Orchestre National d'Île-de-France, de l'Orchestre de chambre de Lituanie et du Saint Paul Chamber Orchestra (Minnesota).

Parmi ses partitions les plus connues, il faut citer *R (Un ritratto per pianoforte e orchestra)*, le *Concerto pour public et orchestre « Trois langages imaginaires »*, l'ouverture symphonique *Cinque modi per aprire un concerto*, la *Sinfonia n° 1*, *Nudo* et les *Preludi da viaggio* pour piano. Il a écrit, entre autres, les opéras *#Folon* (Liège, 2018), *La notte di San Nicola* (Bari, 2022), *Opera italiana* (Martina Franca, 2022), *De bello gallico* (première en 2023).

Une commande conjointe de huit orchestres européens l'a invité à composer, en réaction à la situation dramatique actuelle, sa *Sinfonia n° 2 « Un mondo nuovo »*, qui sera créée dans différents pays à partir de septembre prochain.

Nicola Campogrande vit à Rome et a trois enfants.

1. PARLONS BONBONS!

Pour le premier mouvement du concerto, tu as reçu un bonbon... Mais tu en as déjà mangés d'autres, n'est-ce-pas ? Retrouve le nom des sucreries, reconstitue la phrase mystère en relevant les lettres de toutes les cases bleues, et tu sauras si tu es un vrai gourmand !

1. Bonbon gélifié en forme de petit ours.

--	--	--	--	--	--	--

2. Petite guimauve recouverte de sucre coloré rouge, au petit goût d'un fruit qui lui a donné son nom.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Pâtisserie légère réalisée avec du blanc d'œuf et du sucre.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Bonbon gélifié de la forme d'un reptile au ventre blanc.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Confiserie fixée au bout d'un bâtonnet.

--	--	--	--	--	--	--	--

6. S'obtient en faisant chauffer du sucre.

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Bonbon noir issu d'une plante en forme de bâton.

--	--	--	--	--	--	--	--

_____ !

Et maintenant, comment pourrais-tu faire de la musique avec ces friandises ?

2. LA FOLIA

La *Folia*, ou Folies d'Espagne, est une danse d'origine ibérique, apparue à la fin du Moyen Âge. Cette danse, pleine d'allégresse et de frénésie, est construite à partir d'un thème à la structure répétitive, propice aux variations. Elle connaît un engouement en Europe à partir du XVIIe siècle et continue à être une source d'inspiration jusqu'à nos jours.

Dans la grille suivante, retrouve tous les noms des compositeurs qui se sont emparés de ce thème, à différentes époques. Il te restera les lettres d'un fameux courant artistique sur le nom duquel tu chanteras pendant la deuxième partie de ce concerto : _ _ _ _ .

LULLY - CORELLI - MARAIS - ORTIZ - SCARLATTI - VIVALDI -
 COUPERIN - BACH - LISZT - SOR - RACHMANINOV - PONCE

L	V	O	N	I	N	A	M	H	C	A	R
U	I	T	T	A	L	R	A	C	S	D	Z
L	H	C	A	B	C	O	R	E	L	L	I
L	S	O	R	V	I	V	A	L	D	I	T
Y	C	O	U	P	E	R	I	N	A	D	R
E	C	N	O	P	L	I	S	Z	T	A	O

3. INSTRUMENT MYSTÈRE

Aussi appelé gazou, il est constitué d'un tube fermé par une membrane et modifie la voix de celui qui chante dedans. Relie les points pour faire apparaître l'instrument.

Réponses :
 1. Ourson ; 2. Fraise tagada ; 3. Meringue ; 4. Crocodile ; 5. Sucette ; 6. Caramel ; 7. Réglisse. On aime le sucre !
 2. DADA. 3. Le kazoo.

JEAN-LUC TINGAUD

Après des études de piano et de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris (CNSMD), ainsi qu'un diplôme de l'École Polytechnique, Jean-Luc Tingaud est remarqué par Manuel Rosenthal, dont il devient l'assistant, et qui lui communique la passion de la musique française. Jean-Luc Tingaud a toujours eu une prédilection pour l'opéra. Il a dirigé, entre autres, *Les Noces de Figaro* à Paris, *Madame Butterfly* à Pittsburgh, *La Bohème* Salle Pleyel, *Così fan tutte* à Shanghai, *La Fille du régiment* à Madrid, *Les Pêcheurs de perles* à Londres, *Roméo et Juliette* à Vérone, *Carmen* à Tokyo... Il collabore depuis plusieurs années avec le festival international d'opéra de Wexford et y dirige en 2015 *Le Pré aux clercs* d'Hérolod, mis en scène par Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française. Il a notamment dirigé l'English Chamber Orchestra avec le soliste Joshua Bell, le Royal Philharmonic Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra, l'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, l'Orchestre du Teatro Massimo de Palermo, les Orchestres Philharmoniques de Varsovie et Cracovie, l'Orchestre National des Pays de la Loire, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre National de Lorraine et l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Sa discographie comporte *Sapho*, enregistré à Wexford, *Le Siège de Corinthe*, récompensé par un Choc du magazine *Classica*, et toujours chez Naxos, six CD consacrés respectivement à Dukas, Bizet, d'Indy, Poulenc et Franck. En projet, ses débuts avec l'Orchestre NHK de Tokyo et *Lakmé* à l'Opéra National de Pékin.

IRENE GÓMEZ-CALADO

Irene Gómez-Calado se révèle être l'une des cheffes d'orchestre les plus jeunes et les plus prometteuses du moment. Son charisme et sa musicalité dynamique en font une cheffe d'orchestre polyvalente. Elle fait ses débuts au Carnegie Hall de New York lors d'un concert caritatif, dirigeant la musique de Tomás Luis de Victoria. En 2017, elle brille par son travail de cheffe assistante du maestro estonien Paavo Järvi, son mentor, au Teatro alla Scala de Milan à l'occasion de l'opéra *Don Giovanni*. Elle bénéficie des conseils des chefs d'orchestre Enrique Mazzola et Paavo Järvi, et a participé à des master-classes avec Neeme Järvi, Leonid Grin et Arkady Leytush au Pärnu Music Festival en Estonie et avec Jorma Panula au Pazardjik Music Festival en Bulgarie. Irene Gómez-Calado a également assisté à des stages avec Colin Metters et Gianluigi Gelmetti, ainsi qu'avec l'Atlantic Coast Orchestra et le Sinfonietta de Berlin. Parmi ses engagements majeurs, il convient de souligner le Materadio Music Festival 2016 à

Matera (Italie) où elle dirige le *Concerto pour public et orchestre « Trois langages imaginaires »* de Nicola Campogrande et un concert d'ouverture avec l'Orchestre National d'Île-de-France à Alfortville. Elle a également participé à une tournée en Italie avec l'Orchestra Sinfonica Abruzzese. La cheffe d'orchestre espagnole Irene Gómez-Calado a étudié au Conservatoire Supérieur de Musique de Séville dans la classe de Ricardo Rodríguez, puis avec Marianne Guengard au Conservatoire

de Boulogne-Billancourt et à Paris où elle obtient ensuite un diplôme de troisième cycle à l'Université de la Sorbonne. Elle fait ses débuts en Espagne avec l'Orchestre Symphonique de la Principauté des Asturies, l'Orchestre Symphonique de Bilbao et, cette année, avec l'Orchestre Symphonique de Tenerife. Récemment, Irene Gómez-Calado a travaillé au Teatro de la Maestranza de Séville en tant que cheffe assistante dans une production de l'opéra *Così fan tutte* de Mozart.

ORCHESTRE ATELIER OSTINATO

Fondé en 1997 par Jean-Luc Tingaud et sous le parrainage de Manuel Rosenthal, l'Orchestre Atelier Ostinato apporte à ses 80 jeunes instrumentistes une expérience spécifique du métier de musicien d'orchestre, dans une approche stylistique et exigeante. Il est le seul orchestre de jeunes à rémunérer ses musiciens, élèves des meilleurs conservatoires, les plaçant ainsi au plus près des conditions et exigences professionnelles et offrant l'accès à l'excellence, quel que soit leur milieu social d'origine. Aventure humaine et artistique, cet « orchestre-tremplin » offre à de

talentueux artistes l'opportunité de vivre de manière concrète l'expérience de musiciens d'orchestre. L'Orchestre Atelier Ostinato donne entre 30 et 40 concerts par an dans des salles prestigieuses de la région parisienne, comme la Grande salle de la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre du Châtelet, l'Amphithéâtre de l'Opéra de Paris ou encore le Palais des Congrès. Il a construit au cours des dernières années plusieurs partenariats artistiques exigeants, notamment avec l'Académie de l'Opéra National de Paris.

Violons

Ariane Bodin

Julie Brau

Alice Carbonnaux

Louise Carrier

Enrique Castillo

Amélie Chapuis

Laure Deval

Chimène Duquaire

Mathilde Garderet

Agnès Marias
Miho Nagai
Athanasé Nikolaidis
Baptiste Leblan
Rosalie Ollivier
Naomi Plays
Maddalena Severin
Arthur Kumer
Alicia Rowell
Izia Wallerich

Altos

Laure Declerck
Solène Dumontier
Nicolas Fromonteil
Natan Gorog
Irene Leroy
Paola Nieto
Gaétane Regis
Laure-Anne Simon
Jeanne Thalgahagoda
Meiou Wang

Violoncelles

Elsa Bigourie
Pauline Deschodt
Noémie Dournaud
Angèle Dubois
Michaël Dray
Carolane Gonin-Joubert
Mathilde Lefevre
Giuseppina Prete
Maïa Xifaras

Contrebasses

Estelle Caron
Thomas Debellemaniere
Bénédicte Fabrer
Maher Karaoui
Sapho Wanty

Flûtes

Gladys Avignon
Cécile Bertrand
Cléopâtre Boidin
Maxime Giraud

Hautbois

Akira Barrios
Nadim Ghorayeb
Maële Henry
Coralie Menuge
Arthur Viramoutou

Clarinettes

Sylvain Bodet
Samuel Buron-Mousseau
Inès Garcia-Casillas
Alberto Niobey

Bassons

Arthur Antunes
Jeanne Lavalle
Kelig Le Corre
Thaïs Mujica
Samuel Sallenave

Trompettes

Diwan Fortecoëf
Dylan Jerome
Charline Marcuard
Clément Picart
Antoine Saintes

Cors

Mathieu Balesse
Margot Bonaventure
Constance Mespoulet
Sarah Roszak
Hugo Thobie
Pierre-Alexis Torres-Toulemont

Trombones

Maxime Col
Léonard De La Serviere
Romain Groupillont
Stéphane Koralewski

Tuba

Yohan Caels

Percussions

Tom Brassart

Harpe

Eulalie Nouhaud

PHILHARMONIE DE PARIS

POM
POM
POM
POM

PHILHARMONIE
DES ENFANTS

4-10 ANS

ESPACE
DE JEU

ICI ON JOUE AAVEEC LA MUSIQUE

PHILHARMONIE DE PARIS
EN FAMILLE

Camille Jourdy

S'AFFICHE À LA MÉDIATHÈQUE

19 février - 31 août

ENTRÉE
LIBRE

PHILHARMONIEDEPARIS.FR
01 44 84 44 84
PORTE DE PANTIN

P
CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER-CAFÉ

(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

01 42 49 74 74 - CAFEDESconcerts.COM

PARKINGS

Q-PARK (PHILHARMONIE)

185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR