

PHILHARMONIE DE PARIS

CONCERT EN FAMILLE

SAMEDI 18 JANVIER 2025 – 11H00

VIVALDI RELOADED

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 Nouveaux Récits, 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.

VIVALDI RELOADED

Antonio Vivaldi

Les Quatre Saisons

Le Consort

Théotime Langlois de Swarte, direction

Fernand Deroussen, création sonore

L'atelier de préparation au concert a été mené par Adèle Gornet et Matilde Teles Pais.

DURÉE DU SPECTACLE (SANS ENTRACTE) : ENVIRON 1H.

Le programme de salle est téléchargeable sur philharmoniedeparis.fr

VIVALDI RELOADED

UN CYCLE NARRATIF ET DESCRIPTIF... DE VIVALDI

C'est l'une des œuvres les plus connues au monde et elle fête cette année ses 300 ans. La publication des *Quatre Saisons* d'Antonio Vivaldi date effectivement de 1724-25. Le compositeur a écrit 500 concertos (œuvre pour orchestre et un soliste), dont le cycle *Il cimento dell'armonia et dell'invenzione op. 8*, où se trouvent les quatre fameux concertos pour violon appelés *Les Quatre Saisons*: *Le Printemps*, *L'Été*, *L'Automne* et *L'Hiver*.

Chaque saison correspond à un concerto pour violon solo, cordes (quatre violons, alto, violoncelle, contrebasse) et continuo (théorbe et clavecin). Tous ces concertos sont constitués chacun de trois mouvements.

Ce que nous savons moins, c'est que Vivaldi accompagne ses *Quatre Saisons* de quatre sonnets (poèmes constitués de deux quatrains et deux tercets, soit quatorze vers). Il rédige lui-même le scénario de cette œuvre ! La musique est soutenue par un argument littéraire évoquant la nature. Vivaldi, par sa musique et ses mots, écrit donc un chef-d'œuvre comme un hymne universel aux saisons, à la nature, aux animaux, au climat, à l'écologie et à la campagne... bien avant la *Symphonie « Pastorale »* de Beethoven de 1808 !

Ici, les instruments imitent les sons de la nature : les chants d'oiseaux, l'orage qui gronde, la pluie qui tombe, les chiens qui aboient, le vent qui souffle ou la lourdeur d'un été chaud. C'est une musique très descriptive.

Comment rester insensible à la vocalité des mouvements lents, à la virtuosité des mouvements rapides et à l'incroyable imitation de la nature ?!

UN CONCERT POÉTIQUE : LES SONS DE LA NATURE SE MÉLANGENT À LA MUSIQUE

Vivaldi *Reoladed* est un concert exceptionnel. À la musique se rajoutent des sons de la nature enregistrés par le compositeur audio-naturaliste Fernand Deroussen. Il les diffuse pendant que le Consort joue *Les Quatre Saisons*.

Le travail de Fernand Deroussen ressemble à celui d'un chercheur d'or : il enregistre des ambiances naturelles et les animaux qui l'entourent. Avec passion, il souligne l'art des sons de la nature. Sur le terrain, il marche dans la campagne, collecte la beauté que les sons apportent et la musicalité de leur texture. En complément de la musique de Vivaldi, écoutez les « vrais » sons de tourterelles, l'orage, les murmures du vent, le brame du cerf et tant d'autres que vous pouvez deviner.

Musique et nature nous plongent dans l'ambiance de chaque saison. Des intermèdes sonores se succèdent entre chaque mouvement de chaque concerto, en fonction des éléments de la nature évoqués par Vivaldi dans ses sonnets. Essayez de les reconnaître !

Dans *Le Printemps* (concerto n° 1 en *mi* majeur) : alouette chardonneret, orage, murmure du vent dans les prairies, grillon champêtre, hirondelle rustique.

Dans *L'Été* (concerto n° 2 en *sol* mineur) : coucou, tourterelle, orage, mouche, taon, cigale, sauterelle.

Dans *L'Automne* (concerto n° 3 en *fa* majeur) : feuilles et vent dans les peupliers, brame du cerf, chiens de chasse en meute, qui courent dans la forêt.

Dans *L'Hiver* (concerto n° 4 en *fa* mineur) : vent sur un glacier, givre, crépitements de la neige, crépitements du feu de bois, pas d'un homme sur la neige et la glace, bourrasque de vent.

COMMENT ENREGISTRER LES SONS DE LA NATURE ?

Pour ce concert, Fernand Deroussen choisit de diffuser des sons entendus exclusivement en Europe, comme ceux précisés dans ses textes par Vivaldi. Comme le photographe qui utilise différents objectifs, le compositeur audio-naturaliste possède plusieurs micros :

- le micro-canon pour les sons très proches (insectes et batraciens),
- la parabole pour les oiseaux (positionnées entre 15 et 30 mètres de distance pour ne pas leur faire peur),
- deux, quatre, voire huit micros pour le vent ou l'orage... des ambiances qui s'écourent à 360 degrés.

Gabrielle Oliveira Guyon

Il paraît étonnant que l'œuvre du compositeur Vivaldi ne soit que musicale. Il est évident qu'à la lecture de ses intentions et à l'écoute de l'œuvre complète, le compositeur a trouvé l'inspiration dans les sons de son époque, de la nature, au fil des saisons.

M'appuyant sur une interprétation de Théotime Langlois de Swarte et de l'ensemble Le Consort, je propose une découverte qui mélange la musique et l'art des sons de la nature. Une expérience unique qui a exigé que je déchiffre les intentions musicales de Vivaldi, en partant des sonnets et des textes du compositeur. Ainsi, la réalité du monde actuel rejoint la virtuosité musicale du passé.

À quelques exceptions près (introduction, orage), j'ai voulu introduire chaque interprétation musicale par mon expérience de terrain et ma connaissance de la nature sauvage, en suivant le cheminement que Vivaldi a donné à son œuvre. Ainsi, les saisons s'écoulent au fil des ambiances et de la musique.

Les sons de la nature sont ici pensés comme des interludes qui n'occupent presque pas l'interprétation musicale. L'objectif est de laisser les musiciens libres de leur interprétation, tandis que j'y ajoute des sons que pouvait entendre Vivaldi, mais que personne, en ces temps lointains, ne pouvait enregistrer.

Fernand Deroussen

LE SAVIEZ-VOUS ?

Malgré leur grand succès à sa publication, *Les Quatre Saisons* tombent ensuite dans l'oubli pendant un peu plus d'un siècle. L'œuvre est redécouverte dans les années 1920 grâce à un musicologue français, Marc Pincherle.

Ce sont *Les Quatre Saisons* qui ont éveillé en Théotime Langlois de Swarte, enfant, le désir de devenir violoniste. L'œuvre l'a même poussé vers le violon baroque.

Les musiciens et musiciennes de ce concert utilisent des instruments de la période baroque (XVIIe siècle). L'archet, plus court, a une courbe plus convexe. Les cordes, elles, sont en boyau.

L'audio-naturaliste Fernand Deroussen possède déjà 100 000 enregistrements dans sa phonothèque !

Gabrielle Oliveira Guyon

À VOUS DE JOUER !

LA NATURE EN MUSIQUE... À VOUS DE TROUVER LA BONNE RÉPONSE !

1. *Le Printemps* : écoutez les mordants, les trilles, ces notes rapides et piquées des cordes dans l'aigu... Il s'agit :
 - a. des oiseaux qui chantent le retour de la nouvelle saison
 - b. du murmure d'un ruisseau
 - c. de l'allégresse d'un berger

2. *L'Été* : voici le trémolo très rapide des cordes à l'unisson... C'est :
 - a. le tonnerre
 - b. l'imitation d'un joyeux pépiement d'oiseau
 - c. la pluie qui tombe

3. *L'Automne* : les cordes jouent des notes courtes et rapides... Ce sont :
 - a. les grenouilles qui coassent
 - b. les coups secs des fusils
 - c. les feuilles qui tombent

4. *L'Hiver* : la mélodie tendre du violon accompagnée par l'orchestre évoque...
 - a. les flocons de neige
 - b. la glace qui se brise
 - c. le réconfort au coin du feu

Réponses :
1. a. - 2. a. - 3. b. - 4. c.

FERNAND DEROUSSEN

Né à Paris en 1958, Fernand Deroussen est audio-naturaliste, paysagiste de formation, et l'auteur d'une vaste discographie sur la nature. Cette sonothèque entièrement informatisée est déposée auprès du Muséum national d'histoire naturelle de Paris depuis 2005. Il est convaincu que derrière chaque son de la nature il y a un être vivant, un animal, un événement, un paysage, un lieu, une époque, et que tout cela constitue la « grande symphonie du vivant ». Fernand Deroussen écoute la nature et s'intéresse à son évolution. Il utilise le microphone comme l'écrivain son stylo, le peintre son pinceau ou le photographe son appareil. Son objectif est la mise en

valeur esthétique et artistique des sons et ambiances avec un strict minimum de transformation. Passeur entre les hommes et le monde sauvage, il ouvre nos oreilles sur une planète vivante. Il est co-fondateur de la revue *Sonatura* et créateur du réseau de distribution L'Oreille verte, dédié aux sons de la nature. Sa plateforme Naturophonia, créée en 2007, est le premier site européen de téléchargement de sons de la nature en ligne s'adressant à tous les publics. Le travail de Fernand Deroussen est utilisé dans des films, des podcasts et des expositions (parmi lesquelles *Musicanimale* à la Philharmonie de Paris en 2022/23).

THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE

Théotime est un violoniste passionné et éclectique, dont le répertoire s'étend du XVIIe siècle à la création contemporaine. Il est nommé aux victoires de la musique classique 2020 dans la catégorie « Révélation soliste instrumental » où il représente pour la première fois le violon baroque. Il se produit dans le monde entier dans des salles prestigieuses. Après des études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), il fonde avec le claveciniste

Justin Taylor l'ensemble Le Consort. L'ensemble collabore avec des artistes tel que Eva Zaïcik, Véronique Gens ou encore le violoncelliste Victor Julien-Laferrière. Théotime Langlois de Swarte se produit en musique de chambre notamment au sein des Arts Florissants, de l'ensemble Jupiter, aux côtés de Jean Rondeau, Bruno Philippe, Léa Desandre ou encore Thibaut Garcia. Ses concerts font l'objet de captations par Culturebox. En novembre 2019, il se produit en récital dans le programme

Salon des miroirs avec Justin Taylor dans la saison de la Philharmonie de Paris sur le violon « Davidoff » Stradivarius de la collection du Musée de la musique, programme capté

par France Musique. Lauréat de la Jumpstart Foundation, Théotime Langlois de Swarte joue un violon de J. Stainer de 1665.

LE CONSORT

Ensemble formé à Paris en 2015, Le Consort est dédié à la musique baroque et est constitué de deux violons, d'un violoncelle et d'un clavecin. En juin 2017, l'ensemble a remporté le Premier Prix et le Prix du public au Concours international du Val de Loire, présidé par William Christie. Depuis lors, il a joué dans de très nombreuses salles en France et en Europe. Le Consort est en résidence à la Fondation Royaumont, à la Banque de France ainsi qu'à la Fondation Singer-Polignac. Son répertoire comprend des œuvres de compositeurs

tels Corelli, Vivaldi, Couperin, Purcell, mais aussi des compositrices et compositeurs restés inconnus et qu'il s'efforce de faire connaître (Jean-François Dandrieu, Louis-Antoine Lefebvre ou encore Giovanni Battista Reali). Par ailleurs, Le Consort diffuse le répertoire de la sonate en trio, genre de musique de chambre le plus populaire de 1600 à 1800. L'essor des carrières solistes de ses membres amène Le Consort à se développer et à s'épanouir dans des formes plus importantes, pour des projets de concertos pour violon ou d'opéra.

Violons

Sophie de Bardonnèche
(direction artistique)

Louise Ayrton

Augusta McKay Lodge

Violoncelle

Hanna Salzenstein

Viole de gambe

Louise Pierrard

Hautbois

Gabriel Pidoux

Basson

Évolène Kiener

Alto

Clément Batrel-Génin

Contrebasse

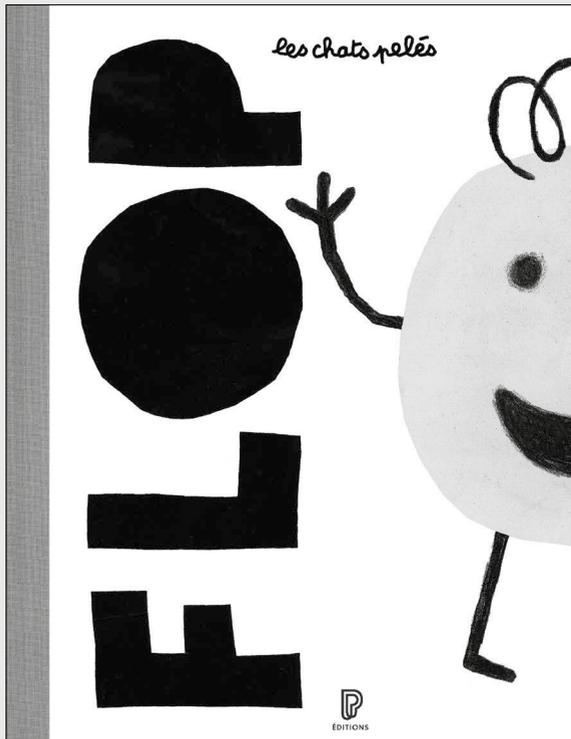
Hugo Abraham

Clavecin

Justin Taylor

(direction artistique)

ÉDITIONS PHILHARMONIE DE PARIS

NOUVEL
ALBUM
17 €

LIBRAIRIE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

PHILHARMONIE
DE PARIS
ÉDITIONS

PHILHARMONIE
DES ENFANTS

EXPLORE LA MUSIQUE

Lienses R-2022-004254, R-2022-003944, R-2021-013751, R-2021-013749 Photographie : Coco Amarckell, snc

ESPACE DE JEU
4-10 ANS

PHILHARMONIE
DES ENFANTS
PARIS

 PTE DE PANTIN

 MINISTÈRE
DE LA CULTURE

 PARIS

 Région
Île-de-France

 BANQUE des
TERRITOIRES

 invess

 MAIF IMPACT

 FRANCEACTIVE

 Bayam.

 3 paris
Île-de-France

 okeo

LES PETITES OREILLES AUSSI ONT LE DROIT DE S'AMUSER !

DIMANCHE 26 JANVIER ————— 10H ET 11H

11 Atelier-concert pour les tout-petits

LUCE ET LE SECRET DU PERCE-NEIGE

MATHIEU EL FASSI, ERIKO MINAMI, ANNA WEISS

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE
TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

DIMANCHE 26 JANVIER ————— 11H ET 16H

46 Concert en famille

BEATBOX 360

ROBIN CAVAILLÈS

Équipé de sa loop station, Robin Cavallès révèle le pouvoir envoûtant de la boucle musicale en jonglant entre beatbox et voix.

AMPHITHÉÂTRE - CITÉ DE LA MUSIQUE
TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

DIMANCHE 2 FÉVRIER ————— 11H

48 Concert en famille

UNE FÊTE À LOUXOR

LES MUSICIENS DU NIL, ALAIN WEBER

Un voyage en Haute-Égypte au son de la vièle *rabab* et au rythme de la danse du bâton, le temps d'une nuit étoilée.

SALLE DES CONCERTS - CITÉ DE LA MUSIQUE
TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

ATELIER DE PRÉPARATION

DIMANCHE 2 FÉVRIER DE 9H30 À 10H30
TARIFS 6 € ENFANT / 8 € ADULTE

DIMANCHE 2 FÉVRIER ————— 15H

40 Concert en famille

DODO THARAUD

ALEXANDRE THARAUD ET SES INVITÉS

Immergé dans l'obscurité, le public allongé se laisse transporter à la porte des songes.

LE STUDIO - PHILHARMONIE
TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

DIMANCHE 9 FÉVRIER ————— 15H ET 17H

44 Conte musical en famille

HISTOIRE DU CRABE QUI JOUAIT AVEC LA MER

Conte musical d'après Rudyard Kipling

MUSICIENS DE L' ORCHESTRE DE PARIS, PIERRE DESCHAMPS

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE
TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

DIMANCHE 23 FÉVRIER ————— 16H

66 Boum en famille

BOUM DISCO

COMPAGNIE O' SOUL, FUNKY FRENCH LEAGUE

Invitées à s'initier au waacking et à entrer dans la danse avec la compagnie O'Soul, les familles rejoignent la fête. Tenues pailletées et colorées bienvenues !

LE STUDIO - PHILHARMONIE
TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

MUSÉE DE LA MUSIQUE

VISITES

**VISITES-CONTES,
VISITES-ATELIERS,
VISITES-DÉCOUVERTES,
VISITES EN FAMILLE...**

Tous les samedis, dimanches
et pendant les vacances scolaires.

POUR LES 4-6 ANS ET LES 7-11 ANS.

COLLECTION PERMANENTE

Audioguide gratuit avec un parcours adapté au jeune public. Livret-jeu pour les enfants dès 7 ans qui visitent le Musée en famille.

MINI-CONCERTS TOUS LES JOURS DE 14H À 17H.
CONCERT-PROMENADE LE 2E DIMANCHE DU MOIS.
ENTRÉE GRATUITE POUR LES MOINS DE 26 ANS.
DÈS 6 ANS.

Le Musée de la musique se singularise par la rencontre avec des musiciens, présents tous les jours dans les salles.

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, X ET INSTAGRAM

RESTAURANT PANORAMIQUE L'ENVOI
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING

Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR