

FESTIVAL DE MUSIQUE À SENS

4e ÉDITION

Les Sensationnelles

Victor JULIEN-LAFERRIÈRE

du 30 juin au 9 juillet 2023

Vendredi 30 | 20h | Théâtre Municipal
Dimanche 2 | 17h | Église St-Savinien
Mardi 4 | 20h | Église St-Savinien
Jeudi 6 | 20h | Théâtre Municipal
Dimanche 9 | 17h | Théâtre Municipal

Avec L'Orchestre Consuelo,
Justin TAYLOR,
Le Quatuor Dutilleux,
Lise BERTHAUD,
Pierre GÉNISSON,
Jean-Frédéric NEUBURGER.

 ORCHESTRE
CONSUELO

© Jean-Baptiste MILLOT

Editorial

Après le formidable succès du concert de l'orchestre Consuelo le 23 mai dernier au théâtre de Sens, nous vous accueillons pour la quatrième édition du festival *Les Sensationnelles*.

Parmi les cinq rencontres musicales au programme, nous avons le plaisir de vous proposer deux rendez-vous avec Consuelo, pour ouvrir et clore ce festival dans notre théâtre municipal. C'est dans la magnifique basilique Saint-Savinien que les deuxième et troisième concerts résonneront, avec Justin Taylor et Victor Julien-Laferrière puis avec le quatuor Dutilleux. Nous reviendrons au TMS pour le quatrième concert, propice à aiguïser nos sens, en compagnie d'un trio composé de Pierre Génisson, Lise Berthaud et Jean-Frédéric Neuburger.

L'année dernière, l'ouverture des répétitions générales au jeune public, a permis de susciter des vocations et nous en sommes particulièrement heureux ; nous poursuivons cette entreprise pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces moments d'exception.

Votre présence, toujours plus nombreuse chaque année, est un encouragement renouvelé pour toute l'équipe du Sens Artistique. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Merci à vous et bons concerts !

Thierry DUCARD,
Président de l'Association Le Sens Artistique

Ce 4e festival est placé sous le signe des symphonies de Beethoven, comme un symbole de la générosité musicale que nous souhaitons contribuer à installer à Sens. Car ces symphonies fédératrices étaient aussi pour Beethoven une façon de s'adresser à tous sans filtre ni intermédiaire, sans distinction aucune. Une proximité recherchée par Schubert et Mozart d'une autre manière, dans une intimité chambriste mise en valeur lors du deuxième concert, sorte de reconstitution imaginaire d'un duo violoncelle-fortepiano au début du 19e siècle.

Nul besoin d'imagination au quatrième concert avec la venue pour la première fois à notre festival d'un compositeur venant jouer sa propre musique, l'histoire se déroule sous nos yeux ! La pureté de la démarche de créateur n'a peut-être d'égal que celle des membres d'un quatuor à cordes, du moins des membres de celui que nous aurons accueilli au troisième concert, constitué par un artiste placé au cœur du festival depuis sa création.

Victor JULIEN-LAFERRIERE,
Conseiller artistique des *Sensationnelles*

Vendredi 30 juin 2023

20h

Théâtre Municipal | Sens

Symphonies n°1 et 2 | Ludwig van BEETHOVEN

Beethoven a adapté les structures de la symphonie classique à la mesure de ses ambitions : il les a grossies mais jamais bouleversées.

Les symphonies de Beethoven constituent un monument, et sont sans doute les plus jouées et les plus appréciées du répertoire symphonique international depuis deux cents ans.

Mis à part pour la neuvième symphonie, on remarquera que la nomenclature instrumentale diffère très peu du modèle Haydnien. C'est la conception de l'orchestre et son maniement qui sont neufs. Beethoven met en œuvre une pensée orchestrale, procédant, généralement, par blocs sonores.

Quant aux quatre mouvements traditionnels, ils demeurent, exception faite du menuet, qui sera deux fois remplacé, à partir de la deuxième symphonie, par un scherzo*, ou une simple indication de tempo.

Symphonie n°1 en Ut majeur

Beethoven a trente ans quand il dirige sa première symphonie, à Vienne. Cette première symphonie ne se distingue pas encore de la production courante de l'époque, et pourtant, l'accueil, à l'époque, fut contradictoire. Un critique écrit : "Hélas on ne fait que déchirer bruyamment l'oreille, sans jamais parler au cœur !" Toutefois, quelques particularités révèlent, ici, le génie de Beethoven, prêt à s'affirmer.

Adagio molto - Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Allegro molto e vivace (menuetto)
Allegro molto e vivace

Symphonie n°2 en Ré majeur

L'œuvre fut écrite en 1802, année tragique dans la vie de Beethoven, celle du "Testament d'Heiligenstadt". Le compositeur songe au suicide, il vit une subite aggravation de sa surdité.

Mais la deuxième symphonie, en maints endroits d'une joie débordante, ne porte pas la trace de cette dépression.

Adagio molto - Allegro con brio
Larghetto
Scherzo (Allegro)
Allegro molto

* scherzo est un terme italien signifiant « plaisanterie ». Dans le répertoire de musique classique, on peut trouver deux types de scherzi : forme à part entière (Chopin, Stravinsky...), ou mouvement de sonate ou de symphonie remplaçant le menuet. Il est toujours en trois temps et souvent très rapide. Ce changement a été instauré par Beethoven.

Orchestre Consuelo

Créé à l'initiative du violoncelliste et chef d'orchestre Victor Julien-Laferrière, l'audacieux projet qui deviendra l'Orchestre Consuelo naît en 2019 sous le nom de "l'Orchestre des Amis de Brahms". Afin de pérenniser ses débuts prometteurs, il choisit la figure de Consuelo, héroïne du roman éponyme de George Sand. C'est alors sous le double signe de la plus musicienne des héroïnes, décrite par la plus musicienne des romancières, que prend vie la démarche artistique de cet orchestre. Véritable ensemble à géométrie variable de 15 à 50 musiciens, l'orchestre Consuelo se donne pour mission d'aborder le répertoire symphonique par le prisme de la musique de chambre et de le mettre en œuvre avec exigence et passion. En 2022 puis 2023, l'Orchestre Consuelo a été mis à l'honneur à la Folle Journée de Nantes, dont un concert en direct sur Arte.

Il est apparu au festival les Variations Classiques d'Annecy et aux Sommets Musicaux de Gstaad cette année. Nous retrouverons l'orchestre à la Halle aux Grains de Toulouse, de nouveau à l'Auditorium de Vincennes, au festival de la Chaise-Dieu cet été et il terminera l'année par deux concerts au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Au-delà de son activité sur scène, l'Orchestre Consuelo est désireux de développer des projets discographiques. Un premier disque consacré à Johannes Brahms avec le label Mirare est ainsi sorti le 27 janvier 2023.

Victor JULIEN-LAFERRIERE, direction

1er Prix du concours international du Printemps de Prague 2012,
1er Prix du concours international Reine Elisabeth à Bruxelles 2017,
Victoire de la musique classique dans la catégorie « Soliste de l'année »
2018

© Jean-Baptiste MILLOT

Dimanche 2 juillet 2023

17h

Eglise Saint-Savinien | Sens

© Jean-Baptiste MILLOT

Victor JULIEN-LAFERRIERE, violoncelle

Justin TAYLOR, pianoforte

1er Prix du concours international de Bruges en 2015

Nommé aux Victoires de la musique classique en 2017 dans la catégorie « Révélation Soliste Instrumental »,

Prix de la Révélation Musicale décerné par l'Association Professionnelle de la Critique en 2017

Franz Schubert (1797-1828) | Sonatine en ré majeur Op.137 n°1

Cette sonatine, opus posthume, est interprétée ici au violoncelle. Schubert a pratiqué le violon dès son enfance, pourtant il n'a pratiquement rien écrit qui avantage cet instrument jusqu'à cette année 1816, durant laquelle il compose trois sublimes sonatines.

Sur le manuscrit de cette première sonatine en ré Majeur, Schubert a écrit : « Sonate pour le pianoforte avec accompagnement de violon ». Ce genre d'indication est déjà bien dépassé et fleure bon le XVIIIème siècle.

La tonalité de Ré majeur paraît logique pour la première sonate d'un cycle, c'est à la fois la gaieté et la solennité d'un morceau d'ouverture. Nous avons ici trois mouvements : *Allegro molto* - *Andante* - *Allegro vivace*.

L'influence mozartienne est sensible, comme pour le thème de l'*Andante*. Et pourtant, ce pourrait aussi être le thème d'un Lied... Plus construite que les deux précédentes, cette sonatine quitte l'univers mozartien pour entrer dans celui de Beethoven.

W. A Mozart (1756-1791) | Variations K360

Mozart a 25 ans lorsqu'il compose ces six variations sur la chanson française *Hélas, J'ai perdu mon amant* initialement pour violon et pianoforte. Tout ici est galant, avec un choix exclusivement français des thèmes.

W.A Mozart | Sonate en mi mineur K304

Cette sonate, extraite d'un recueil de sept sonates dites "Palatines", en raison de leur dédicace à l'Électrice Palatine, fut écrite à Paris en 1778 au moment du décès de la mère du compositeur.

Rien n'est plus caractéristique de l'état d'esprit où se trouve Mozart à Paris, que le peu d'indications qu'il fournit sur les œuvres qu'il compose. Il suffit de lire ses lettres pour entendre les sentiments de révolte, de solitude et de mélancolie qui sont les siens.

Allegro
Tempo di menuetto

Franz Schubert | Sonatine en sol mineur opus 137 n°3

C'est la dernière du cycle des trois sonates pour "Piano-forte avec accompagnement de violon."

D'emblée, ce sol mineur sonne fougueux, passionné. Des trois sonates, celle-ci est de loin la plus vigoureuse et la plus construite.

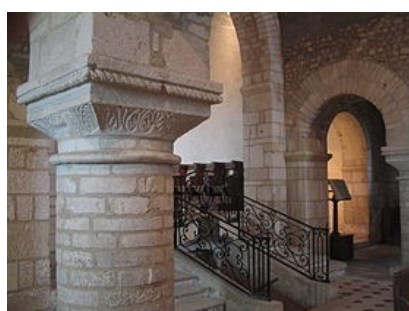
Quatre mouvements : *Allegro giusto* - *Andante* - *Menuet* - *Finale*

Partie d'une donnée mozartienne, on pourrait dire que cette sonate en sol mineur est celle qui a l'allure la plus beethovenienne, à cause de son thème initial et du côté "déboutonné" de son *Finale*. Mais, c'est bien Schubert qui fait chanter le thème de son *Andante*.

Félix Mendelssohn | Lied ohne Worte op.109

Les Romances sans paroles de Mendelssohn sont de brèves pièces pour piano, écrites entre 1830 et 1845. Regroupées en huit volumes, dont cinq sont dédiés à son épouse.

Ces Romances sont des emblèmes du courant romantique allemand. Ici, nous allons entendre la seule Romance pour deux instruments, le violoncelle et le pianoforte.

Mardi 4 juillet 2023
Eglise Saint-Savinien | Sens

Quatuor Dutilleux

Quatre artistes complémentaires, quatre musiciens recherchés qui font ensemble un choix, celui du quatuor à cordes. Puis le monde d'Henri Dutilleux s'invite, naturellement, un monde raffiné, de mémoire et d'invention, dans lequel s'exprime une grande liberté. Le quatuor s'y reconnaît et prend avec humilité le nom du maître.

Guillaume Chilemme, Matthieu Handschoewercker, David Gaillard et Thomas Duran imaginent alors pour leur quatuor une mosaïque dont les tesselles prendraient la forme d'œuvres du grand répertoire passé ou présent, de créations originales puisant dans leurs talents d'écriture, de rencontres avec des artistes d'univers variés ou avec de jeunes musiciens talentueux à l'orée de leur carrière...

Quatuor Dutilleux

Violons :

Guillaume Chilemme, *Premier Prix du Swedish International Duo Competition et 3e Grand Prix au Concours International Marguerite Long-Jacques Thibaud, violon solo de l'Orchestre National d'Auvergne*

Matthieu Handschoewercker, *Second prix du concours International de quatuor de Banff, 2nd violon solo de l'Orchestre de Paris*

Alto : David Gaillard, *1er alto solo de l'Orchestre de Paris*

Violoncelle : Thomas Duran, *1er violoncelle solo de l'Orchestre de l'Opéra de Bordeaux, puis en 2008 au sein de l'Orchestre de Paris*

Maurice Ravel (1875-1937) | Quatuor en fa majeur

Comme Debussy, Ravel commence son œuvre pour musique de chambre par le quatuor à cordes. Par contre, cette œuvre de jeunesse porte déjà l'empreinte d'une grande personnalité ainsi que d'une perfection beaucoup plus affirmée que chez son aîné.

Dédiée à « Mon cher maître Gabriel Fauré » le quatuor est terminé en avril 1903 puis créé en mars 1904. Il existe un arrangement intéressant pour piano à quatre mains par Maurice Delage.

En dépit d'un conservatisme relatif de style et de forme, cette œuvre se fait annonciatrice d'un monde nouveau qui paraîtra après la catastrophe de la première guerre mondiale.

Allegro moderato

Assez vif, très rythmé

Très lent

Vif et agité

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) | Suite à quatre

Arrangements pour le quatuor à cordes de diverses pièces par Thomas Duran

A travers des transcriptions choisies pour quatuor à cordes, le Quatuor Dutilleux propose un programme coloré, composé d'extraits d'opéras, de pièces pour clavecin seul ou de musique de chambre de Jean-Philippe Rameau.

Prélude et tambourins* se succèdent et encadrent des pièces plus imagées. S'y promènent quelques Turcs, des Cyclopes, des Sauvages, des Muses tirées du sommeil, de Grandes héroïnes de la Grèce Antique pour former une Suite originale et unique pour 4 instruments.

Felix Mendelssohn (1809-1847) | Quatuor opus 80 en fa mineur

1847, Fanny, la sœur de Mendelssohn meurt. Effondré, il ne peut « penser à la musique sans ressentir la plus grande désolation et le vide de la tête et du cœur ». La tonalité de fa mineur est d'une couleur qui décrit bien la tristesse de son âme. Ce quatuor fut créé pour le premier anniversaire de la mort de Mendelssohn qui succéda de près à celle de Fanny.

C'est une œuvre sublime, pétrie de souffrance et de révolte devant la mort. Cri d'agonie d'un homme désespéré qui sent sa fin prochaine.

En écoutant ce quatuor, nous nous surprenons à rêver aux œuvres que Mendelssohn aurait pu écrire si il avait vécu plus longtemps.

Allegro vivace

Allegro assai

Adagio

Finale : Allegro molto

* Le tambourin est, à l'origine, une danse traditionnelle d'origine provençale, de mesure binaire. Elle est accompagnée au galoubet et au tambourin (ce terme désignant ici un tambour à deux peaux en fût, et non le tambour sur cadre actuel), d'où son nom.

Sens artistique & actions pédagogiques

Cette année, les projets de médiation amorcés depuis 2021 en direction de publics divers se sont développés un peu plus encore. A chaque concert, une générale ouverte au public permet aux résidents de maisons de retraite et aux enfants de venir profiter de la musique à des horaires plus adaptés à leur mode de vie. Au cours du festival, **les répétitions générales** sont rendues **publiques** sur les lieux des concerts respectifs.

Nos séances d'éveil musical auprès des enfants des Champs-Plaisants (association Atlas) se poursuivent. Un partenariat s'est noué avec le Conservatoire du Grand Sénonais, et à ce titre, Victor Julien-Laferrière y a dispensé des masterclass et a joué avec l'orchestre éphémère des élèves. Il s'est également produit avec les étudiants lors de la dernière fête de la musique au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne.

De plus, le 23 mai dernier, 250 élèves venus de l'école élémentaire Rigault, de l'IME du Mail APAJH, de l'IME EPNAK, et du collège Montpezat ont assisté à la répétition générale de l'orchestre Consuelo au Théâtre Municipal de Sens, organisée par *Le Sens Artistique*. Cette audition a été suivie d'un temps d'échange très riche entre les élèves et Victor Julien-Laferrière.

Cette année, lors de la répétition générale du 2 juillet, Justin TAYLOR présentera le piano aux élèves du Conservatoire d'Agglomération du Grand Sénonais.

Le 4 juillet, le quatuor Dutilleux jouera pour les pensionnaires de la résidence Vermiglio.

Enfin, le 9 juillet, lors de la répétition générale, les enfants de l'association Atlas iront à la rencontre de l'orchestre Consuelo et de son chef Victor Julien-Laferrière.

Témoignages d'enfants après la répétition générale du 23 mai 2023

« Le théâtre était magnifique ! Les instruments étaient très variés. Cela m'a étonnée que le chef d'orchestre joue aussi d'un instrument. » *Emma*

« J'ai trop aimé cette sortie au théâtre ! J'ai aimé écouter la musique classique et les instruments, surtout la harpe. » *Belinay*

« La musique m'a rappelé des moments de surprise où nous sommes dans l'angoisse, puis tout à coup, l'angoisse cède la place à la joie. » *Apolline*

« C'était vraiment très bien ! J'ai vu des instruments que je ne connaissais pas. La musique de l'orchestre était incroyable et on avait envie que ça ne s'arrête pas. » *Mathilde*

« Je n'avais jamais vu d'orchestre en vrai et j'ai aimé ça. » *Loa*

« J'ai aimé que le chef d'orchestre prenne le temps de répondre à nos questions. Mes instruments préférés étaient la flûte et le violon. » *Jade*

« J'ai eu de la joie en voyant ce spectacle. J'ai vu des violons, une harpe, des timbales et des flûtes traversières. » *Ethan*

Jeudi 6 juillet 2023
20h
Théâtre Municipal | Sens

© Denis GLIKSMAN

© Neda Navaei

© Carole BELLAICHE

Trois musiciens unanimement célébrés pour leurs interprétations du répertoire romantique proposent une mise en miroir singulière. Lise Berthaud, Pierre Génisson, Jean-Frédéric Neuburger se connaissent bien. Ensemble, ils ont déjà noué des collaborations et se retrouvent désormais en un trio inédit, sur lequel plane l'ombre de Schumann.

En 1786, Mozart invente l'effectif, par son Trio « Les Quilles ». Il réunit trois de ses instruments favoris : le piano et l'alto dont il jouait, et la clarinette dont il avait su accompagner la naissance en lui dédiant un somptueux concerto, ainsi qu'un quintette de toute beauté.

En 1853, les *Märchenerzählungen* de Schumann donnent à l'effectif un ton fantastique et crépusculaire, qui fascine. Le dialogue de Schumann avec György Kurtág et Karlheinz Stockhausen rappelle combien ces deux géants furent marqués par la mélancolie du musicien romantique.

Pianiste et pédagogue, Kurtág (né en 1926) est lui-même un grand passeur de Schumann, auquel il dédia en 1990 son *Hommage à R. Sch.*

C'est enfin par une pièce pour piano solo, *Maldoror*, qu'il a composée en 2010 que Jean-Frédéric Neuburger, compositeur-pianiste, boucle cette traversée historique, en un double hommage aux romantiques d'hier et d'aujourd'hui.

Pierre GENISSON, clarinette

Lise BERTHAUD, alto

Jean-Frédéric NEUBURGER, piano

Robert Schumann (1810-1856) | Märchenerzählungen (Contes de fées) Op. 132

Cette plongée dans l'univers merveilleux des vieilles légendes allemandes s'apparente à un autre trio opus 88, dont il reprend le nombre et le caractère des mouvements.

C'est la dernière année de lucidité de Schumann, 1853, et les *Märchenerzählungen*, sa dernière œuvre de musique de chambre, lui ont été interprétées par Clara et deux amis le 23 octobre.

Le 20 février 1854 les éditions *Breitkopf* publient l'ouvrage, Schumann en offre un exemplaire au dédicataire, Albert Dietrich et se jette dans le Rhin sept jours plus tard...

György Kurtág (1926-) | Hommage à R. Sch.

Cette œuvre très recueillie et intense a été créée le 8 octobre 1990. Vous pourrez entendre la clarinette et l'alto dans toute leur palette sonore. Kurtág note presque sur chaque note une intention de mode de jeu, de nuance...

Vivo

Molto semplice, piano e legato

Feroce, agitato

Calmo, scorrevole

In der Nacht

Adagio, poco andante

Karlheinz Stockausen (1928-2007) | Herbstmusik (musique d'automne)

Ecrite en 1974, cette œuvre en quatre mouvements est, originellement, une pièce de théâtre décrivant une scène de la vie quotidienne rurale, accompagnée d'actions musicales.

Ce soir, nous entendrons le 4e mouvement : *Laub und Regen* pour clarinette et alto.

Jean-Frédéric Neuburger (1986) | Trois chants de Maldoror pour piano

Œuvre présentée par le compositeur lui même.

W. A. Mozart (1756-1791)| Trio Kegelstatt (Les quilles) en mib majeur K. 498

En 1786 , après l'échec auprès du public de son opéra « les Noces de Figaro », Mozart affronte de sérieuses difficultés et son ami Anton Stadler, le clarinettiste pour lequel il écrira un quintette et un concerto, vient à son secours ainsi que ses amis Jacquin qui l'accueillent dans leur propriété. Il compose pour eux quelques « divertissements » musicaux.

L'amitié maçonnique et les attributs ordinaires, la clarinette et le ton de mi bémol, sont présents dans cette œuvre.

Dans ce trio tout imprégné de tendresse et de poésie bucolique, nulle virtuosité.

Andante

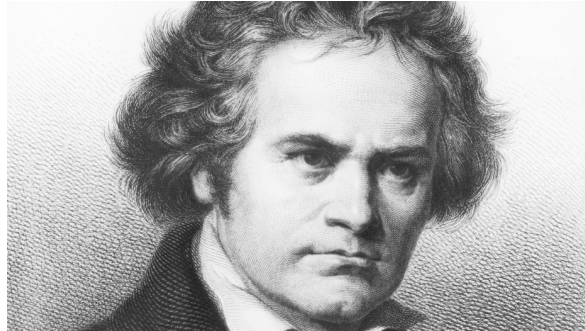
Menuetto

Allegretto-Rondeaux

Dimanche 9 juillet 2023

17h

Théâtre Municipal | Sens

Ludwig van Beethoven circa 1800, gravure de J. Lindner (détail) © Hulton Archive

Beethoven a adapté les structures de la symphonie classique à la mesure de ses ambitions : il les a grossies mais jamais bouleversées.

Les symphonies de Beethoven constituent un monument, et sont sans doute les plus jouées et les plus appréciées du répertoire symphonique international depuis deux cents ans.

Mis à part pour la neuvième symphonie, on remarquera que la nomenclature instrumentale diffère très peu du modèle Haydnien. C'est la conception de l'orchestre et son maniement qui sont neufs. Beethoven met en œuvre une pensée orchestrale, procédant, généralement, par blocs sonores.

Quant aux quatre mouvements traditionnels, ils demeurent, exception faite du menuet, qui sera deux fois remplacé, à partir de la deuxième symphonie, par un scherzo, ou une simple indication de tempo.

Orchestre Consuelo

Victor Julien-Laferrière, violoncelle et direction

L. Van Beethoven | Ouverture de Coriolan, en ut mineur

Cette partition demeurée célèbre fut écrite pour servir d'introduction musicale à une tragédie aujourd'hui totalement oubliée. Le héros est ici le général Coriolan, ennemi de sa patrie, chef d'une faction patricienne, puis de l'armée des Volsques, qui parvient à humilier le sénat romain et ne céda qu'aux instances de sa mère et de sa femme pour périr comme traître, sous les coups de son armée révoltée.

Robert Schumann | Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur op 129

Écrit en 1850, dans un climat d'heureuse créativité, ce concerto est une pièce poétique, jamais inutilement virtuose, une œuvre importante du répertoire du violoncelle.

Allegro, niche zu schnell

Adagio

Finale, Vivace sehr lebhaft

Entracte

L. Van Beethoven | Symphonie n° 4, en sib majeur

Écrite d'une traite pendant l'été 1806, la quatrième symphonie fut exécutée en mars 1807 et reçut un excellent accueil du public. La quatrième symphonie, tout d'abord traitée de « divertissement », ne renie pas la grandeur de la 3e symphonie « Héroïque », elle n'en expose qu'avec plus de vivacité d'autres aspects d'un appareil moins extérieur, d'une plus intime sensibilité. Elle fourmille, en outre, d'innovations qui infirment l'assertion d'une symphonie un peu mineure.

Adagio. Allegro vivace

Adagio

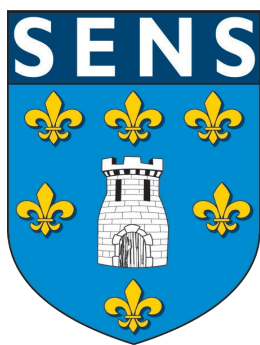
Allegro vivace

Allegro ma non troppo

Vous aimez *Les Sensationnelles* ? Vous aimerez aussi ...

Les Sensationnelles vous sont présentées par :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

Théâtre Municipal de Sens

LE DÉPARTEMENT

Conservatoire
du Grand Sénonais
MUSIQUE-DANSE-THÉÂTRE

Mécénat

LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

PARTENAIRE PREMIUM

Atelier COQUOZ

Boulangerie Jugé

Remerciements:

Nos plus chaleureux remerciements à l'ensemble des entreprises partenaires, nos mécènes et à nos généreux donateurs particuliers.

Un grand merci à toute l'équipe de bénévoles de l'association

Le SENS
artistique