

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

Concert
familles

La cuisine
de la *Cheffe*

Nantes Théâtre Graslin
VENDREDI 20 OCTOBRE . 19H

Angers Grand Théâtre
SAMEDI 21 OCTOBRE . 15H

ONPL.FR

Saison 2023-2024

Durée : 50'
À partir de 8 ans

Mélanie Panel, piccolo
Stéphanie-Marie Degand, direction

La cuisine de la cheffe

Quand la cheffe d'orchestre Stéphanie - Marie Degand se met aux fourneaux, elle vous invite à redécouvrir deux compositrices qui furent longtemps tenues à l'écart des salles de concert et des manuels d'histoire de la musique. Pionnières dans leur domaine, Lili Boulanger et Cécile Chaminade ont bravé les codes parfois corsetés du 19e siècle pour vivre librement leur passion.

Parce que les temps ont changé, la musique aujourd'hui laisse plus de place à des compositrices, comme Tatiana Probst, qui occupent le devant de la scène.

Aux côtés de la flûtiste Mélanie Panel, la top cheffe de ce programme proposera un florilège au féminin afin de ne plus s'étonner de voir des femmes composer, saisir la baguette et monter sur le podium !

D'un soir triste . . .

Lili Boulanger (1893 - 1918)

Malgré une santé fragile, Lili Boulanger intègre la classe de composition au Conservatoire de Paris, ce qui est rare pour les femmes à cette époque. En 1913, alors qu'elle n'a que 19 ans, elle remporte le *Prix de Rome* pour sa cantate **Faust et Hélène**. Grâce à ce prix, elle obtient de séjourner à la Villa Médicis pour se consacrer à la composition, un séjour brutalement interrompu par la Première Guerre Mondiale. La guerre finit d'assombrir les pensées de la déjà fragile compositrice, qui voit périr nombre de ses camarades étudiants.

Très affaiblie, Lili Boulanger dicte à sa sœur Nadia sa dernière œuvre, **Pie Jesu**, un requiem pour voix, orgue, harpe et quatuor à cordes. Cette ultime œuvre musicale porte en elle une forme de luminosité, d'apaisement et de sérénité, contrastant

avec l'atmosphère sombre des pièces qu'elle a pu composer auparavant. Elle s'éteint à l'âge de 24 ans.

Composée à l'origine comme œuvre de musique de chambre, pour violon, violoncelle et piano, Lili Boulanger propose en 1918 une version orchestrée de la pièce **D'un soir triste**. Elle est le pendant d'une autre de ses pièces, **D'un matin de printemps**, composée à la même période pour violon, violoncelle et piano, puis pour orchestre symphonique. Elles sont les dernières œuvres que Lili Boulanger a pu écrire sans le secours de sa sœur Nadia. Ces deux pièces résonnent comme les deux versants de la personnalité de Lili Boulanger : **D'un soir triste** est d'une humeur sombre et grave ; tandis que **D'un matin de printemps** laisse percevoir des notes plus optimistes.

Concertino pour flûte . . .

Cécile Chaminade (1857 - 1944)

Mélanie Panel, piccolo

Cécile Chaminade naît à Paris au sein d'une famille de la haute bourgeoisie. Georges Bizet, un ami de la famille, conseille à ses parents de l'inscrire au Conservatoire de Paris, ce à quoi son père oppose un refus catégorique : sa place devra être celle d'une épouse et d'une mère de famille. Cécile Chaminade poursuit donc sa formation musicale

en privé, avec des cours donnés à la maison. Mais face à l'insistance d'autres compositeurs, comme Charles Gounod, Jules Massenet ou encore Camille Saint-Saëns, son père cède. En 1877, sa carrière de pianiste est lancée, suivie de près par celle de compositrice. Elle n'interprétera désormais plus que sa propre musique.

Son parcours prend un tournant international à partir de 1890. Elle est reçue avec distinction par de grandes figures de cette époque, comme la Reine Victoria à Windsor ou bien encore Theodore Roosevelt. Aux États-Unis, elle donne une tournée magistrale, accueillie chaleureusement malgré les critiques puritaines et conservatrices à l'égard des femmes. Modèle de la femme moderne, elle se marie tardivement et se consacre principalement

à sa carrière professionnelle. En 1913, elle est la première compositrice à recevoir la Légion d'Honneur.

Après les années 1890, Cécile Chaminade décide brutalement de se consacrer à des pièces plus intimistes. Sa production se tarit même si elle écrira encore quelques œuvres remarquables comme son **Concertino pour flûte** en 1902.

L'orbe des cygnes : Tatiana Probst (Née en 1987)

« J'ai adoré imaginer une partition sur cet animal noble, à partir d'un texte, aux nombreux jeux de mots, que j'ai écrit. J'aime cette lenteur du cygne glissant sur l'eau, d'où s'est imposé un hommage aux artistes, après le confinement. »

Née dans une famille d'artistes et passionnée depuis son plus jeune âge par la composition, le désir d'écriture de Tatiana Probst n'a jamais cessé de croître. Elle est reçue au CNSMDP à l'âge de 20 ans en chant, qu'elle pratique parallèlement au piano et à la composition. Durant son cursus, Tatiana compose plusieurs pièces de musique de chambre ainsi que deux cycles de mélodies pour voix et piano dont **Les apophtegmes de l'oubli** qui sera créé en Finlande puis redonné et diffusé sur France-Musique. En 2014, Tatiana crée

sa première comédie musicale **Ligne 5**, dont elle écrit aussi le livret, et qui remporte un vif succès. La même année, elle crée sa première symphonie **Exorde pour orchestre et texte** enregistré par quatre récitant sous la direction de Pierre Deville.

En mars 2016, elle est la première femme compositrice invitée pour la résidence *Foyer-Joyeux* à l'Abbaye de Fontevraud qui perpétue la mémoire de Geneviève Joy et d'Henri Dutilleux. Elle y crée **D'Ombre et de Lumière** une pièce pour piano à quatre mains et commence l'écriture de son premier quatuor à cordes **Ainsi un nouveau jour** en hommage à Henri Dutilleux. La même année, elle compose **Les Ans Volés** pour soprano et orchestre et, en 2018, un trio pour violon, violoncelle et piano intitulé **Trois mots-son**.

L'orbe des cygnes (2021), est une pièce pour orchestre à cordes. La compositrice a travaillé ici autour de l'image du Cygne de Camille Saint Saëns.

Mélanie Panel *Piccolo*

Après avoir débuté ses études au conservatoire d'Aix-en-Provence, Mélanie Panel entre au conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris. Parallèlement à ses études, elle intègre l'orchestre de Bretagne où elle occupe le poste de

2e flûte co-soliste et piccolo pendant 5 ans. C'est en 2004 qu'elle rejoint l'ONPL, en tant que piccolo solo. Passionnée de musique de chambre, elle fonde le *Trio des Estuaires* et le *Quatuor Théïs* avec lesquels elle se produit régulièrement. L'enseignement tient également une place importante dans sa vie professionnelle.

Stéphanie-Marie Degand

Cheffe d'orchestre

Encouragée par des parents mélomanes, Stéphanie-Marie Degand s'inscrit au conservatoire de Caen où elle s'ouvre à la musique ancienne. Elle est l'une des premières violonistes à avoir abordé avec autant d'aisance les répertoires baroque et moderne. Aujourd'hui professeure au Conservatoire de Paris, fondatrice de l'ensemble *La Diane française*, elle rejoint en 2000 son ancienne professeure, Emmanuelle Haïm, qui lui propose de participer à la naissance de son ensemble *Le Concert d'Astrée*. Polyvalente, cette violoniste passionnée est également une cheffe d'orchestre pédagogue et engagée.

« *Le monde de la direction change. (...) On va de plus en plus vers la notion de fédérer plutôt que d'imposer* »

Stéphanie-Marie Degand © Ferrante Ferranti

L'Orchestre National des Pays de la Loire

Composé d'une centaine de musiciens, l'Orchestre National des Pays de la Loire assure plus de 200 concerts symphoniques par saison sur les villes de Nantes et Angers, dans toute la Région des Pays de la Loire et à l'international (Chine, Japon, Allemagne...). En plus des œuvres symphoniques, l'orchestre participe aux saisons lyriques d'Angers Nantes Opéra et joue un rôle actif pour développer le goût de la musique classique chez les plus jeunes. L'ONPL est aujourd'hui un des orchestres connaissant la plus forte audience en Europe. Depuis février 2004, il s'est doté d'un chœur amateur composé de 60 choristes (direction : Valérie Fayet).

Depuis septembre 2022, **Sascha Goetzl** assure la direction musicale de l'ONPL pour une durée de quatre ans. Né à Vienne en Autriche, il aborde avec l'Orchestre les grands classiques du répertoire romantique. L'ONPL est placé sous la présidence d'Antoine Chéreau et sous la direction générale de Guillaume Lamas.

ONPL © Sébastien Gaudard

Concerts
familles
6€ / 12€

NANTES LA CITÉ DES CONGRÈS ANGERS CENTRE DE CONGRÈS
JEUDI 23 NOVEMBRE . 19H **SAMEDI 25 NOVEMBRE**
DIMANCHE 26 NOVEMBRE **15H**
14H30 & 17H

Bazar Circus

À partir de 6 ans
Durée : 50'

Conte de Carl Norac raconté
par le comédien Dominique Pinon
Projection d'illustrations de Juliette Barbanègre

Extraits d'œuvres de Khatchatourian, Chostakovitch, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov
Philippe Béran, direction

onpl.fr

