

PICTURES OF AMERICA

PROGRAMME

Graciane Finzi *Scénographies d'Edward Hopper* pour ensemble de cordes et récitant, d'après
« *Soleil dans une pièce vide* » de Claude Esteban, 2013

- 1 Houle de fond / *Ground Swell*
- 2 Jeune fille à sa machine à coudre / *Girl at a Sewing Machine*
- 3 Compartiment C, Voiture 293 / *Compartment C, Car 293*
- 4 Oiseaux de Nuit / *Nighthawks*
- 5 Maison près de la voie ferrée / *House by the Railroad*
- 6 Matin en Caroline du Sud / *South Carolina Morning*
- 7 Par-dessus les toits / *Roofs of Washington Square*

Samuel Barber *Adagio pour cordes, op. 11*

Something's coming

Musique : Leonard Bernstein
Texte : Stephen Sondheim
Arrangement : Patrice Caratini
Editeur : Universal Music Publishing / Chappell SA

I'm a fool to want you

Musique et texte : Frank Sinatra/Jack Wolf/Joel Herron
Arrangement : Cyrille Lehn
Editeur : Société PECF/Edition 26/Kobalt Music Publishing Limited

I feel pretty

Musique : Leonard Bernstein
Texte : Stephen Sondheim
Arrangement : Baptiste Trotignon
Editeur : Universal Music Publishing / Chappell SA

I keep going back to Joe's

Musique et texte : Marvin Fisher/Jack Segal
Arrangement : Cyrille Lehn

In my solitude

Musique : Duke Ellington
Texte : Eddie DeLange et Irving Mills
Arrangement : Cyrille Lehn
Editeur : Sony ATV Music Publishing/Nota Bene Music

Detour ahead

Musique et texte : Herb Ellis/John Frigo/Lou Carter
Arrangement : Pierre Boussaguet
Editeur : Reel Musik Weks LLC

On a Clear Day

Musique : Burton Lane
Texte : Alan Jay Lerner
Arrangement : Baptiste Trotignon
Editeur : Chappell SA

There's no business like show business

Musique et texte : Irving Berlin
Arrangement : Patrice Caratini
Editeur : Universal Music Publishing

Autour de Minuit

Musique : Thelonious Monk

Texte : Claude Nougaro (version en français)

Arrangement : Pierre Boussaguet

Editeur : Société PEF

Concert sans entracte

Mise en lumière et projections par **Pierre Dupouey**

DISTRIBUTION

Natalie Dessay récitante et soprano

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Violons I

Eric Lacrouts

Vanessa Ugarte

Clara Abou

Violons II

Bleuenn Le Maître

Mattia Sanguineti

Sullimann Altmayer

Altos

Arnaud Thorette

Cécile Grassi

Violoncelles

Guillaume Martigné

Célia Boudot

Contrebasse

Héloïse Dély

Contrebasse jazz

Pierre Boussaguet

Batterie

François Laizeau

PRESENTATION

Je suis ravie de retrouver Claire Gibault, aujourd'hui à la tête de son orchestre de chambre, le Paris Mozart Orchestra, plus de 20 ans après qu'elle m'a accompagnée dans Mozart à l'aube de ma carrière de chanteuse classique. Tout est parti de ces quelques tableaux d'Edward Hopper sur lesquels le poète Claude Esteban écrit de très beaux textes que Graciane Finzi a illustrés de sa musique si délicate et inventive. Claire m'avait demandé d'être la récitante de ces « mélologues ». J'ai choisi pour ma part dix autres tableaux qui m'ont inspiré ce choix de chansons extraites de ce qu'on appelle « *l'American Song Book* ». J'ai demandé à cinq merveilleux musiciens de les arranger pour le PMO et de faire ainsi le lien entre musique classique, jazz et comédie musicale. Je suis donc partie à la recherche d'une nouvelle voix, plus grave, plus intime, qui murmure à l'oreille de l'auditeur et qu'il m'a fallu apprivoiser tel un petit animal secret et farouche. Je vous souhaite un beau voyage entre peinture et musique avec ces Pictures of America. **Natalie Dessay**

Le 5 décembre 2014, Natalie Dessay est venue écouter la création de Graziane Finzi, *Scénographies d'Edward Hopper* commandée par le Paris Mozart Orchestra. Ce mélologue conçu autour de tableaux du peintre a immédiatement conquis Natalie par la qualité de la musique de Graciane mais aussi par les jeux de correspondances entre peinture, littérature et musique. « Il est vrai que les personnages des tableaux ne communiquent pas entre eux mais ils intriguent, activent notre imagination » m'a-t-elle dit... « Ils nous donnent envie de briser leur solitude et de déchirer leur silence »... À notre grande joie, Natalie s'est emparée de cet univers et l'a développé à sa manière... en gardant le fil conducteur « Edward Hopper » mais en nous entraînant voluptueusement vers des chansons de comédies musicales et de standards de jazz emblématiques de la vie musicale américaine du XXe siècle. **Claire Gibault**

Les tableaux d'Edward Hopper sont une remarquable source d'inspiration pour un compositeur. Depuis de longues années, j'aime cette peinture, j'aime les non-dits, l'incommunicabilité des personnages, les éclairages particuliers. L'aventure a commencé lorsque je suis tombée par hasard sur le livre de Claude Esteban, « *Soleil dans une pièce vide* ». Il a choisi de « raconter » 47 tableaux. J'en ai choisi 8 en fonction bien-sûr de l'émotion que je pouvais ressentir mais aussi des courtes histoires que raconte Claude Esteban en pénétrant dans la vie de ces personnages ou paysages toujours énigmatiques. Edward Hopper peint la solitude des êtres : un bar la nuit où il ne se passe rien ; des gens au soleil - à quoi pensent-ils, que faisaient-ils avant de se rassembler et de regarder tous ensemble dans une même direction tout en étant si loin les uns des autres ; des cheminées qui ont un air de connivence ; une jeune femme seule dans un train ; une maison au bord de la voie ferrée digne d'un film de Hitchcock ; la mer - cette mer de Cap Cod où il avait une maison ; une jeune fille sur un perron dont on ne peut définir ce qu'elle attend, ni dans quel état d'âme elle se trouve ; une autre, appliquée et démodée, dont on pense qu'elle vieillira avec sa machine à coudre... Edward Hopper est considéré comme le peintre de la vie américaine. Il m'a semblé important de ne pas « illustrer » musicalement ces moments de vie mais de simplement m'en inspirer. **Graciane Finzi**

BIOGRAPHIES

Natalie Dessay

Chanteuse éclectique, Natalie Dessay mène depuis de nombreuses années une exceptionnelle carrière d'interprète en renouvelant sans cesse son répertoire, passant du soprano léger au registre tragique, des rôles flamboyants de la *Flûte Enchantée* ou de *La fille du régiment* à la mélodie française. Native de Lyon, c'est à Bordeaux que Natalie Dessay, tout en voulant être danseuse, découvre le chant. Elle mène de front des études de théâtre, d'allemand et de chant en tant que soprano léger. Suite à son prix de conservatoire obtenu en 1985, elle intègre le chœur du Capitole de Toulouse. En 1989, elle obtient le 2ème prix du Concours des Voix Nouvelles, qui lui permet d'intégrer l'école de l'Opéra de Paris. En 1992, sur la scène de l'opéra Bastille, elle interprète pour la première fois Olympia dans *Les Contes d'Hoffmann* de Jacques Offenbach. Elle diversifie ensuite ses rôles en chantant dans *Lakmé* de Delibes, *Ariane à Naxos*, et *Arabella* de Richard Strauss, *Hamlet* d'Ambroise Thomas, *Orphée aux enfers* d'Offenbach, *Le Rossignol* de Stravinsky, *Alcina* de Haendel, *Manon* de Massenet, *Pelléas et Mélisande* de Debussy, *Lucia di Lammermoor* de Donizetti et *La Somnambule* de Bellini sur les plus prestigieuses scènes internationales : Metropolitan Opera de New York, Opéra National de Paris, Teater an der Wien et Staatsoper de Vienne, Scala de Milan, Royal Opera House de Londres etc. Elle collabore régulièrement avec Michel Legrand, se produisant avec lui dans le monde entier. Sa rencontre avec Emmanuelle Haïm lui fait aborder entre autres les œuvres de Haendel. En récital, elle partage la scène avec Laurent Naouri et Maciej Pikulski dans un programme dédié à la mélodie française. De même, elle se produit avec Philippe Cassard dans des programmes de lieder et de mélodies, en France et à l'étranger. Cette collaboration a notamment donné lieu à la parution des albums *Clair de Lune* (2012) et très récemment *Les Fiançailles pour rire*. Au théâtre, elle fait ses débuts en 2015 dans *Und*, monologue d'Howard Barker qu'elle joue au Théâtre Olympia de Tours, au Théâtre de l'Athénée ainsi au Théâtre des Abbesses. Natalie Dessay est la seule artiste lyrique française à avoir été nommée Kammersängerin par le Wiener Staatsoper.

Claire Gibault

Claire Gibault commence sa carrière à l'Opéra National de Lyon et devient la première femme à diriger l'Orchestre de la Scala et les musiciens de la Philharmonie de Berlin. Directrice musicale de Musica per Roma de 2000 à 2002, elle est également l'assistante de Claudio Abbado à la Scala, à l'Opéra de Vienne et au Royal Opera House de Londres. En 2004, elle participe à ses côtés à la création de l'Orchestra Mozart di Bologna, et restera auprès de lui jusqu'en 2007, assurant également ses propres concerts. C'est forte de son expérience auprès du Maestro Claudio Abbado que Claire Gibault crée le Paris Mozart Orchestra en 2011, avec lequel elle donne actuellement une trentaine de concerts par an. Claire Gibault a dirigé dans de prestigieuses institutions (Royal Opera House de Londres, Opéra de Washington, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Opéra-Comique, Cité de la Musique à Paris, Opéra de Marseille, Théâtre des Célestins à Lyon, Festival d'Edinbourg, Festival de Glyndebourne etc), et est l'invitée de grands orchestres : Halle Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale de la RAI, Orchestre Philharmonique de Liège, Orchestre National de Bordeaux, Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Nice, Orchestre National des Pays de la Loire, Orchestre de l'Opéra de Marseille, Våsterås Sinfonietta, Orchestre Symphonique d'Osaka etc. Parmi ses projets récents, elle a été invitée à deux reprises à diriger l'Orchestre Verdi de Milan - notamment dans le cadre de l'exposition universelle de Milan - et s'est produite à la tête de l'Orchestra della Toscana pour une série de concerts Mozart. En 2010 elle a publié *La Musique à mains nues* aux Éditions L'Iconoclaste.

Paris Mozart Orchestra

Le Paris Mozart Orchestra est une formation de 11 à 45 musiciens non permanents, créée en 2011 à l'initiative de Claire Gibault. L'une des forces du PMO réside dans sa démarche citoyenne : aller à la rencontre de nouveaux publics, partager sa passion pour le répertoire classique, préromantique et la création contemporaine avec le plus grand nombre, et en particulier avec ceux qui, pour des raisons diverses, en sont éloignés. Tels sont les ambitions essentielles et le désir profond de toute l'équipe du Paris Mozart Orchestra. Un partenariat enthousiaste lie l'orchestre aux Rectorats de Créteil et de Versailles, qui lui permet d'aller jouer in situ dans des collèges et des lycées du Réseau d'Education Prioritaire et d'y mener un travail d'éducation artistique s'inscrivant dans la durée. Le PMO intervient également à la prison de Fresnes et à l'Hôpital Necker-Enfants malades, et développe régulièrement des partenariats avec des associations à vocation sociale et humanitaire. Le Paris Mozart Orchestra collabore fréquemment avec des artistes tels que les sopranos Natalie Dessay et Julie Fuchs, la mezzo Karine Deshayes, ou les pianistes Anne Queffélec et Jean-Claude Pennetier. Fervent défenseur de la musique contemporaine, le PMO passe annuellement commande d'un « mélologue » pluridisciplinaire à des compositeurs tels que Fabio Vacchi, Silvia Colasanti, Graciane Finzi, Edith Canat de Chizy ou Philippe Hersant. Mettre en valeur les jeunes et excellents solistes de l'orchestre - dont les membres du Quatuor Psophos - est aussi la raison d'être du PMO qui se produit régulièrement dans des institutions culturelles prestigieuses: Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre du Châtelet, Philharmonie de Paris, Théâtre des Célestins à Lyon, Opéra de Marseille, Arsenal de Metz ou Teatro Lauro Rossi de Macerata. Etre musicien au Paris Mozart Orchestra ce n'est pas seulement participer à une aventure musicale, c'est aussi partager des valeurs humaines fortes. Ainsi, afin de garantir une meilleure cohésion et la parité femme/homme aux postes de solistes, chaque musicien a signé une charte déontologique de valeurs, inspirée de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Le PMO a consacré son premier enregistrement à la création du mélologue *Soudain dans la forêt profonde* de Fabio Vacchi, sur un texte d'Amos Oz. Il bénéficie du soutien de son mécène principal la Fondation Daniel et Nina Carasso, ainsi que de l'aide des Fondations Hippocrène, Aéroports de Paris et HSBC pour l'Education, de Vivendi Create Joy, de la SACEM et de La France s'engage.

Graciane Finzi

Graciane Finzi est née dans une famille de musiciens. Après des études au conservatoire de Casablanca, sa ville natale, Graciane Finzi entre au CNSMDP - où elle obtient de nombreux prix dont ceux d'harmonie, contrepoint, fugue et composition - avant d'y être nommée professeur en 1979. 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 ; en 2006 l'Institut de France lui attribue le Prix Chartier ; en 2013 la SACD lui décerne le Prix Musique. Compositeur en résidence à l'Orchestre National de Lille de 2001 à 2003, elle a été compositeur invité du Festival Européen des Jeunes Talents qui a eu lieu aux Archives Nationales à Paris en juillet 2013. Le répertoire de Graciane Finzi se compose d'une centaine d'œuvres et de sept opéras. Citons *La tombée du jour* pour voix et orchestre créé par José Van Dam, le *concerto pour piano et orchestre* avec en soliste Jean-Claude Pennetier, *Errance dans la nuit* pour violoncelle et orchestre avec Gary Hoffman, *Univers de Lumière* avec texte lu par Michel Piccoli, *Brume de sable* interprété par Adrien Perruchon et l'Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la direction de Myung-Whun Chung. 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. Les plus grands interprètes et orchestres aussi bien en France qu'à l'étranger ont créé ses œuvres à Paris, New York, Londres, Rome, Moscou, Helsinki, Vancouver, Nuremberg, Cologne, Brême, Berlin, Hambourg, Varsovie, Madrid, Barcelone, Rio de Janeiro, Santiago du Chili, Buenos Aires, Rio de Janeiro...

Projection de tableaux d'Edward Hopper

Ground Swell, 1939

Huile sur toile, Washington, National Gallery of Arts

Girl at a Sewing Machine, v. 1921

Huile sur toile, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Compartment C, Car 293, 1938

Huile sur toile, Collection particulière

Nighthawks, 1942

Huile sur toile, The Art Institute of Chicago

House by the Railroad, 1925

Huile sur toile, New York, Museum of Modern Art

South Carolina Morning, 1955

Huile sur toile, New York, Whitney Museum of American Art

Roofs of Washington Square, 1926

Huile sur toile, Pittsburgh, Carnegie Museum of Art

Self-Portrait, 1930

Huile sur toile, New York, Whitney Museum of American Art

Morning Sun, 1952

Huile sur toile, Columbus Museum of Arts

Summer in the City, 1949

Huile sur toile, Collection particulière

Summertime, 1943

Huile sur toile, Delaware Art Museum

Study for Summertime, 1943

Deux esquisses, Whitney Museum of American Art

Automat, 1927

Huile sur toile, Iowa, Des Moines Art Center

Portrait of Orleans, 1940

Huile sur toile, Fine Arts Museums of San Francisco

Rooms by the Sea, 1951

Huile sur toile, Yale University Art Gallery

Girlie Show, 1941,

Huile sur toile, Collection particulière

Night Shadows, 1921

Huile sur toile, Yale University Art Gallery

Cape Cod Evening, 1939

Huile sur toile, John Hay Whitney Collection