

tm+

ensemble orchestral
de musique d'aujourd'hui

14-18 : carnets de notes

Concert-lecture pour harpe et hautbois

*Le 6 - 4-16. Chère Marie, papa, maman,
Sœur et André.*

CARTE POSTALE

*Je t'envoie aujourd'hui comme les autres jours
de mes nouvelles qui vont que trop bien. Ça
qui fait mon fondement, un me disant ce
elle m'a dit, que ma blessure allait très bien.
Je serais que trop vite guéri. Le vicomte me fait
souvent de Briançon et de notre pays, car
il va de promener dans ses montagnes, cette
qui entend ça, c'est un marquis remarquait bien.*

par Maurice Ravel

Mouvement Trio

Le projet

1er août 1914 « mobilisation générale », les églises sonnent le tocsin : la guerre fauche les hommes en pleine moisson.

Ouvriers, instituteurs, artistes musiciens, peintres ou écrivains partent défendre la France dans un grand élan national.

Les courriers seront l'unique lien entre les combattants et leurs proches.

La lecture choisie de quelques extraits, illustrés par le hautbois et la harpe, nous donne à suivre l'enthousiasme des premiers mois, les regards du père, de l'amant et les mots d'enfants durant cette séparation, la vie dans les tranchées, la description de combats et l'enfer du front, les lettres testamentaires, mais aussi la vision de la nature qui reprend ses droits ainsi que l'espoir, la solidarité et la fraternité qui unit tous les hommes.

Un instantané, une esquisse d'hommes, de femmes, d'enfants, tous acteurs ou témoins à leur manière de ces quatre années de guerre.

Les musiques de compositeurs français et allemand de l'époque - Ravel, Satie, Caplet, Roussel, Debussy, Hindemith - seront le support et le lien incontournables des lettres et extraits lus en alternance ou parfois sur la musique, par les deux interprètes.

Objectifs :

Le projet a pour objectif de mettre en miroir deux écritures : l'écriture musicale et l'écriture de vies bouleversées par la guerre. Il s'agit de donner à entendre des témoignages de quatre années de guerre, de la déclaration à l'armistice par l'intermédiaire de correspondances et de courts extraits de récits autobiographiques et de donner à entendre la musique d'une époque, de 1914 à 1925 environ, de compositeurs français ou allemands eux-mêmes mobilisés, touchés de près ou de loin par la guerre.

Que ce soit les correspondances de soldats à leurs familles, ou celle de musiciens et compositeurs subissant par leurs exils ou leur engagement la guerre, ce sont à chaque fois des éclairages sur des ressentis, des souffrances ou des espoirs, qui permettront une identification spontanée du public.

Les musiciens deviennent récitants dans ce concert-lecture où la parole écrite prend forme pour se joindre à la musique. Dirigés par le metteur en scène et comédien Philippe Mercier, les deux interprètes donneront un rythme, un corps, une âme aux textes et partitions témoins des bouleversements de la Grande Guerre.

Synopsis du projet :

Les extraits de musique et de texte (correspondances et journaux) alternent au sein de grands thèmes qui parcourent la guerre du début jusqu'à la fin. Durée : 55 minutes.

Déclaration

Albert Roussel (1869- 1937), *Impromptu pour harpe* , 6'30"

Mots d'enfants : lettres et journaux d'enfants : Rose et Adèle, 9 et 10 ans

Enthousiasme des soldats : Extraits de Maurice Genevoix, Aimé Boursicaud, Guillaume Apollinaire, Dominique Richert.

Nostalgie dans l'absence : Lettres de Léon Pénet, Alain-Fournier

Désillusions : Extraits de Céline

Maurice Ravel, (1875-1937) *Le Tombeau de Couperin*, Prélude, pour hautbois et harpe, 3'11"

L'éloignement

Erik Satie, (1866-1925), *Gnossiennes n°1 & 3* pour hautbois et harpe 4'20" et 3'

Avec en alternance :

Le rôle du père : extraits des lettres entre Martin Vaillagou et son fils.

Paternité : Lettre de Martin Guillaumont à sa femme Marguerite

Lili Boulanger (1893-1918), *Nocturne*, pour hautbois et harpe, 2'50"

Lettres de Lucien Sigeac à sa femme Marguerite

André Caplet (1878-1925), *Divertissement à l'espagnole* pour harpe, 5'

La certitude de ne pas revenir Poème d'Aragon

Maurice Ravel (1875-1937), *Le Tombeau de Couperin*, Menuet, pour hautbois et harpe, 5'

Testaments

Continuer à composer : lettre de Paul Hindemith

Paul Hindemith (1895-1963), *Lied* sur un poème de Ludwig Höltz (3e mvt de la Sonate pour harpe, 3'10"

Ce qu'il reste à donner : lettres de Georges Gélibert à son épouse.

La nature reprend ses droits

Maurice Ravel (1875-1937), *Pavane pour une infante défunte* 6'30", pour cor anglais/hautbois et harpe

Malgré la dévastation : Lettres de Léon Pénet, Erich Maria Remarque, Jean Cras, Albert Roussel

Fin de la guerre

L'attente du retour : lettres de Geneviève et Madeleine à leur père

L'annonce de l'armistice : Lettre de Lucien Durosoir

Lili Boulanger (1893-1918), *Cortège*, pour hautbois et harpe, 1'50"

Les publics ciblés

Le projet de par son format léger, 2 musiciens-récitants, peut s'adapter à divers lieux : musées, médiathèques, conservatoires, établissements scolaires.

Ce concert-lecture autour du centenaire de la première guerre mondiale s'adresse à un public large : jeune public à partir de 11 ans, familles, personnes âgées.

La dimension intergénérationnelle est fondamentale dans la conception du projet. Les textes ainsi que la musique s'adresseront à tous les publics, avec des lettres touchant plus particulièrement les jeunes (comme les lettres des pères à leurs enfants), d'autres auront un écho plus fort pour les adultes. Ce concert-rencontre peut être un lieu d'échange entre les générations.

L'ensemble TM+ mettra à disposition un support pédagogique avec les extraits cités, les sources bibliographiques et musicales. Les enseignants de musique, d'histoire ou de français peuvent utiliser ce document pour exploiter durant le temps scolaire les connaissances autour du concert-lecture.

Sources bibliographiques

Henri Barbusse *Le Feu* (1916) (Gallimard)

Paule du Bouchet *Le journal d'Adèle* (1914-1918) (Folio junior)

Aimé Boursicaud *Larmes de guerre – écrits de 14-18* (Grandvaux)

Rémy Cazals *500 Témoins de la Grande Guerre* (éd. Midi-pyrénéennes/2013) **L.F Céline** *Voyage au bout de la nuit*

Collectif *14-18 Lettres d'écrivains* (Gallimard)

Sylvie Douche *Correspondances inédites à des musiciens français 1914-1918* (L'Harmattan)

Lucien Durosoir/Maurice Maréchal *Deux musiciens dans la Grande guerre* (Tallandier)

Maurice Genevoix *Ceux de 14* (1916-1923)

Jean-Pierre Guéno *Mon papa en guerre* (Librio)

Erich Maria Remarque *A l'Ouest, rien de nouveau* (1928) (Poche)

Rose, *Le journal d'un enfant pendant la Grande Guerre* Raconté par Thierry Aprile. Illustré par Nicolas Thers et Nicolas Wintz (Gallimard Jeunesse)

L'ensemble TM+ : la musique pour tous

Composé de 26 musiciens permanents dirigés par Laurent Cuniot, son fondateur et chef d'orchestre, l'ensemble TM+ a été créé en 1985. Il est en résidence à la Maison de la musique de Nanterre depuis 1996. Son projet a pour ambition de fonder une formation musicale moderne qui prenne en compte les relations entre passé et présent et qui place le public au cœur de ses préoccupations.

Invité régulièrement par les principales scènes ou festivals de premier plan tournés vers la création (Cité de la Musique, Ircam et Radio France à Paris, Musica à Strasbourg...), TM+ se produit également dans le réseau opéras et des scènes nationales et conventionnées. L'ensemble développe une saison de concerts en grande formation et musique de chambre et de spectacles pluridisciplinaires associant la danse ou le théâtre.

Son ancrage nanterrien lui permet d'imaginer un projet alternatif de diffusion qui favorise de nouveaux rapprochements entre le public et les œuvres. L'Ensemble multiplie ainsi les partenariats avec les établissements scolaires des Hauts-de-Seine et de l'Ile-de-France – écoles, collèges, lycées – afin d'inviter le public scolaire au cœur du travail des musiciens et de l'écoute et de la compréhension des œuvres. TM+ s'associe régulièrement aux musées et institutions culturelles pour des rencontres croisées entre les arts.

Ce concert-lecture autour du Centenaire de 14-18 s'inscrit dans cette démarche de proximité avec le public, de transmission et de partage : comment inventer une forme de sensibilisation à cette commémoration? Comment par le biais de la musique de cette époque inviter à l'écoute des témoignages de 14-18 ?

Curriculum artistes

Jean-Pierre Arnaud, hautboïste

Jean-Pierre Arnaud, hautboïste diplômé du *CNSM* de Paris et lauréat de plusieurs concours internationaux, intègre en 1983 l'Orchestre du *Capitole de Toulouse* comme Hautbois Solo puis l'Orchestre de *l'Opéra de Paris* comme Cor Anglais Solo de 1984 à 1995.

Durant ces années, sa carrière conjointe de soliste et de chambriste le mène dans de nombreux festivals dont celui de Salzbourg.

Il contribue dans le même temps à la recherche et à la conception organologique de hautbois et de cor anglais, anime des conférences avec Florence Badol-Bertrand, musicologue, et enregistre diverses pièces inédites des 18e et 19e siècle ainsi que les Concertos de Mozart.

Il fonde en 1993 l'*Ensemble Carpe Diem*, petit orchestre adepte de la transcription d'une musique sans distinction d'époque. Ce projet lui permet d'y accueillir chanteurs, scénographes, marionnettistes, compositeurs, danseurs, qu'un répertoire renouvelé passionne. L'Ensemble Carpe Diem enregistre ses transcriptions de *l'Enfance du Christ*, de *Roméo et Juliette* de Berlioz et de la *Boite à Joujoux* de Debussy.

Convaincu que seules des phalanges créatives et militantes vivifient le paysage musical, il s'engage au sein d'*Archimusic* fondé par Jean-Rémy Guédon, musicien de jazz, et bien sûr aux côtés de TM+ dirigé par Laurent Cuniot.

Anne Ricquebourg, harpiste

Après un premier prix de harpe en 1989 au C.N.S.M. de Lyon, dans la classe de Fabrice Pierre, Anne Ricquebourg est reçue à l'unanimité en cycle de Perfectionnement au C.N.S.M. de Paris, dans la classe de Marie-Claire Jamet.

Elle est actuellement professeur au Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne. Très souvent sollicitée pour des jurys, elle forme aussi de nombreux professeurs au Diplôme d'Etat et Certificat d'Aptitude de harpe, dans le cadre du CeFEDeM de Rueil-Malmaison et à la formation diplômante du CNSMD de Paris.

Lauréate en 1987 du Concours "Jeunes Solistes" du Festival d'Automne, elle se produit depuis en récital, concerts en soliste ou musique de chambre à Paris (Salles Gaveau, Cortot, Cathédrale Notre-Dame, Eglise Saint-Roch, Saint-Louis des Invalides...), et dans toute la France comme à l'étranger (Suisse, Angleterre, Allemagne, Autriche, Danemark, Maroc, République Tchèque ...).

Membre permanent de *l'Ensemble TM+*, elle crée de nombreuses œuvres et garde un contact permanent avec les compositeurs. Elle a fondé aussi le "*Trio Opus 93*" (flûte, saxophone et harpe), lauréat en 1997 de la Fondation Cziffra. Participant à la diffusion de la musique sous toutes ses formes, elle est également Directrice de Collection aux *Editions Billaudot* et Présidente de *l'Association Internationale des Harpistes et Amis de la Harpe* et directrice artistique pour le *Festival d'été de Gargilse* (Indre).

Anne Ricquebourg a joué avec de nombreux orchestres symphoniques placés sous la direction de chefs prestigieux tels que Mstislav Rostropovitch, Daniel Barenboïm, Rafael Kubelik, Armin Jordan, Michel Piquemal, Michel Corboz, Marc Soustrot, Sébastien Billard... Ses diverses activités lui ont permis de participer à de nombreux Festivals, à plusieurs enregistrements de disques et concerts radio-diffusés.

Philippe Mercier

Comédien, metteur en scène et scénographe, Philippe Mercier est avant tout un homme de théâtre, du théâtre de la décentralisation et du théâtre public. Son parcours depuis 1957 débute sur les plus grandes scènes françaises, Rennes et la comédie de l'ouest, Strasbourg et le TNS ou encore le Théâtre de Bourgogne à Dijon. Puis ce seront les tréteaux avec Peter Brook, Jorge Lavelli ou Gabriel Garran jusqu'en 1978. Il crée alors le Théâtre du Pont Neuf puis en 1998 avec Guy Pierre Couleau le collectif des Lumières et des Ombres. Il est actuellement comédien associé à la Comédie de l'Est à Colmar.

Production

Durée : 50 minutes

Tout public

Espace requis : le concert-lecture peut s'adapter à un petit plateau ou toute salle sans équipement particulier (type bibliothèque, musée, lieu patrimonial).

Contact :

Sandrine Piq, Administratrice générale

01 41 37 76 16

sandrine.piq@tmplus.org

Ensemble TM+, 8 rue des Anciennes Mairies, 92 000 Nanterre